

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 25 – DICIEMBRE DE 2009

“ARTEMISIA GENTILESCHI: LA GRAN DESCONOCIDA”

AUTORÍA MARÍA JOSÉ MORENO RAMOS.
TEMÁTICA HISTORIA DEL ARTE.
ETAPA BACHILLERATO.

Resumen

A continuación, estudiaremos la vida y obra de una gran desconocida, para la historia del arte. Desde hace no mucho tiempo, se ha llevado a cabo el estudio de esta pintora romana, y que gracias a su descubrimiento y a los estudios, cada día conocemos un poquito mas de ella.

Palabras clave

Gentileschi, Artemisa.

Pintura.

Obras artísticas.

Etapas romana.

Etapas florentina.

1. ARTEMISIA GENTILESCHI.

Artemisia Lomi Gentileschi, nació en Roma el 8 de julio de 1597 y murió en Nápoles hacia 1654.

Fue una pintora seguidora de Caravaggio.

Hija del pintor toscano Orazio Gentileschi.

Vivió en la primera mitad del siglo XVII. Tomó de su padre el riguroso rigor por el dibujo, dándole ella, un acento aún más dramático, tomadas de las obras de Caravaggio.

2. COMIENZOS ROMANOS.

Nació en Roma, el 8 de julio de 1593. Fue la hija mayor del pintor Orazio, uno de los grandes representantes de la escuela romana de Caravaggio.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 25 – DICIEMBRE DE 2009

Empezó a introducirse en el mundo de la pintura, en el taller de su padre, mostrando más talento que sus hermanos. Aquí aprendió dibujo, cómo empastar los colores y cómo dar brillantez a los cuadros. Dado que la influencia la ejercía Caravaggio, este fue la gran influencia en este taller, aunque Artemisia hizo de la influencia su propio arte y le dio una aproximación diferente al del resto de sus compañeros.

A los 16 años hizo su primera obra, aunque se piensa que pudo ser ayudada por su padre, esta obra es *Susana y los viejos*, en 1610. El cuadro muestra la influencia de Caravaggio y también las influencias de la escuela de Bolonia, con Aníbal Carracci entre sus máximos exponentes.

A los diecinueve años, ella quiso entrar en la Escuela de Bellas Artes pero el problema vino cuando estaba la entrada solamente abierta para los hombres, es decir solo tenían acceso los hombres. Por esta razón, su padre le puso un maestro particular, para que le siguiera enseñando las técnicas de la pintura y para que su hija fue aumentando la calidad de sus cuadros. Pero aquí llegó el trauma de su vida, este preparador privado, llamado Agostino Tassi la violó en 1612. Por aquel entonces, el padre de Artemisia estaba trabajando con él.

Al principio él prometió casarse con ella, pero más tarde incumplió su promesa, por lo que Orazio lo denunció. El proceso fue muy largo, duró 6 meses. A Artemisia se le castigo, cuando fue a declarar y se descubrió que el quería asesinar a su esposa, cometió incesto con su cuñada y había querido robar ciertas obras de Orazio Gentileschi.

Al final, se condenó a Tassi ha un año de prisión y al exilio de los Estados Pontificios.

Actualmente, se conservan documentos exhaustivos de todo el proceso, y el relato de Artemisia.

De este periodo es la obra *Judith decapitando a Holofernes*. Se ha considerado un reflejo de lo que ella vivió. También como un deseo de venganza hacia la violencia que sufrió, en aquel momento.

Un mes después del juicio, Artemisia se casó, con un pintor florentino, llamado Pietro Antonio Stiattesi. El enlace estuvo arreglado por su padre. Esta boda le dio a Artemisia un status mayor y le dio una tranquilidad personal y social.

De este periodo romano, también es la *Madonna con Bambino*.

- Susana y los viejos. 1610

- Judith decapitando a Holofernes. 1614-20.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 25 – DICIEMBRE DE 2009

3. PERIODO FLORENTINO.

A Florencia se traslada con su marido, en 1614. Disfrutando Artemisia de un gran éxito. Fue la primera mujer en ingresar en la Academia de Dibujo, en Florencia.

En este periodo, Artemisia se convirtió en una exitosa pintora de corte, manteniendo muy buenas relaciones con los artistas de su tiempo. También fue capaz, de conseguir los favores y la protección, de personajes muy importantes en la época, como Cosme II de Médici y especialmente la gran duquesa Cristina.

Entre sus admiradores, destaca el sobrino de Miguel Ángel, que estaba haciendo la Casa Buonarrotti para conmemorar a su tito. Así, que le encargó a Artemisia, la ejecución de una tela, para decorar el techo de la galería de pinturas.

La pintura que hizo aquí Artemisia, fue una *Alegoría del talento natural*, representa a una joven desnuda, que sostiene una brújula. Se piensa que puede tratarse de Artemisia, ya que las informaciones de la época nos hablan de que Artemisia era muy bella.

Además de este encargo y de las obras que ya ha realizado, también realiza otras obras como *La conversión de la Magdalena* o *Judith y su doncella*. Además de estas también pintó, una segunda versión de *Judith decapitando a Holofernes*, esta está considerada su obra maestra. Pone los mismos rasgos en el rostro, aunque la oscuridad y la violencia de la acción es mayor, dando muestra, de que aún lo tenía presente el daño que le causó aquel proceso y aquella violación.

Mientras estuvo aquí, tuvo junto a su marido cuatro hijos, aunque solo una hija llegó a la edad adulta. A pesar del gran éxito que tiene, también su vida estaba llena de discusiones con su marido, con sus acreedores, por lo que determino su vuelta a Roma, definitivamente en el año 1621. Se llevo con ella a su hija, Prudenzia, con la que más tarde se trasladó a Nápoles.

Después de la muerte de Artemisia, la vida de Prudenzia cae en la oscuridad y resulta desconocida hasta día de hoy.

- La conversión de la Magdalena. 1615-16.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 25 – DICIEMBRE DE 2009

4. ROMA Y VENECIA.

En este periodo tenemos dudas, acerca de lo que pudo hacer Artemisia. Hay fuentes que dicen, que el padre de Artemisia se trasladó a Génova y ella fue junto a él. Otras fuentes nos dicen, que Artemisia se quedó en Roma y que tuvo otra niña, hacia 1627. Además intentó sin éxito que sus hijas aprendieran el arte de la pintura, aunque le fue imposible.

Hiciera lo que hiciera, verdad es que en este periodo en Roma seguía habiendo influencia de Caravaggio, aunque hacía más de una década que había muerto. Esto era importante por los pintores que eran seguidores suyos. Aunque por este periodo, hay diversos estilos que empiezan a salir y a tener influencia en Roma, estos provienen de los discípulos de Aníbal Carracci y las experiencias de Pietro de Cortona.

Artemisia supo coger la influencia de cada estilo, y siguió teniendo éxito. Aunque a pesar de tener éxito, de su personalidad, de sus círculos de amistades, le fue imposible realizar frescos que de verdad daban reputación, éxito, y nivel económico.

Por este periodo esta todo muy confuso, por lo que quizás, se trasladó a Venecia entre 1627 y 1630, tal vez en busca de encargos más lucrativos, que dieran más éxito, como lo constatan los documentos de los homenajes que recibió en la ciudad, y que alababan la calidad de su pintura.

Como resulta difícil datar sus obras, en esta época pondremos que realizó las obras: *Retrato de un gonfaloniere*, o *Judith y su doncella*, *Venus durmiente*, *Esther y Asuero*.

- Retrato de confaloniero. 1622.

- Judith y su doncella. 1618-1619.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 25 – DICIEMBRE DE 2009

5. NAPOLES Y EL PERIODO INGLÉS.

En el año 1630 Artemisia se fue para Nápoles, una ciudad donde le daría unos nuevos horizontes profesionales.

La primera obra que realiza en este nuevo periodo, es *La Anunciación*.

Aquí en Nápoles permaneció el resto de su vida, a excepción de un viaje que realizó a Londres. Esta era su segunda patria, y fue un periodo muy bueno para ella. Aquí se casaron sus dos hijas, y encontró relaciones con personas importantes, como puede ser el Duque de Alcalá. Al mismo tiempo que encontró grandes amistades en el campo del arte.

De la misma manera, que en este periodo empezó a trabajar para la catedral, realizó cuadros dedicados a San Jenaro, como fue *San Jenaro en el anfiteatro de Pozzuoli*.

Además también pinto otros cuadros, como *Nacimiento de San Juan Bautista*. O *Corisca y el sátiro*. En estas obras Artemisia nos descubre una nueva manera de su técnica, demostrándonos que puede variar su forma de pintar e introducir formas nuevas y renovadoras.

En 1638, se reunió con su Padre en Londres en la corte de Carlos I de Inglaterra. El padre de Artemisia estaba trabajando en un encargo, que le había hecho, este consistía en decorar un techo. Por lo que padre e hija volvían a trabajar juntos. Pero, una nueva desgracia, Orazio muere en 1639, por lo que Artemisia tiene que cumplir con el encargo. Regresando Artemisia de allí en 1642.

De este modo, vuelve a Nápoles, por lo que comienza una segunda etapa napolitana.

De este periodo se sabe muy poco, los propios historiadores no tienen certeza segura de lo que hiciera en este periodo. Lo poco que saben los historiadores, es que para 1649 estaba en Nápoles y que conoció a Don Antonio Ruffo de Sicilia, quien fue su mentor.

Aquí paso el resto de sus días, y su muerte esta aún por confirmar, algunos historiadores piensan que ya había muerto en 1653, aunque hay encargos que datan de 1654, por lo que es de suponer que siguiera viva. Es lo más fácil, pensar, que murió por la gran epidemia que devastó Nápoles, hacia 1656 y que destruyó a una gran generación de artistas.

Después de su muerte, la figura, la pintora, la mujer Artemisia Gentileschi quedo en el olvido.

- Nacimiento de San Juan Bautista. 1633-35.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 25 – DICIEMBRE DE 2009

6. ESTILO.

Artemisia Gentileschi, esta considerada como uno de los pintores más completos de su generación. En su época, las mujeres no tenían acceso a la pintura, ni a otro sitio artístico.

Hizo de todo, pintó cuadros históricos, religiosos. Retocó y modificó obras de su padre, y aún hoy no se sabe quien de los dos las hizo. Utilizó el claroscuro de Caravaggio, construyendo una atmósfera dramática.

Artemisia le da importancia a los objetos importantes del cuadro, hace hincapié en lo fundamental. Hace que el espectador se sienta atraído y motivado para ver un cuadro, y al mirar el cuadro, el espectador se va al bulto, a lo esencial, a lo fundamental de la obra. La mirada se va a lo llamativo, o lo peculiar, o lo que de verdad tiene importancia.

Un aspecto muy importante en la obra de Artemisia, es el peculiar tratamiento que le da al color blanco, donde utilice el color blanco, es donde la mirada del espectador debe ir directamente.

7. LA CRÍTICA HACIA ARTEMISIA.

Fue en el siglo XX cuando los críticos se dieron cuenta de la figura de esta pintora barroca italiana. Era impensable que en el país que mejores artistas a dado, existiera una mujer, que además de ser buena, era fascinante.

La figura de Artemisia fue estudiada muy tardíamente, pero a raíz de este nuevo descubrimiento, nació y se consolidó esta pintora tan excepcional. Ha sido en estos últimos años, cuando la figura de Artemisia se ha vuelto en vuelta, en la investigación y en la crítica, por parte de los investigadores y de los críticos.

La primera escritora que decidió escribir una novela, tomando como referencia la figura de Artemisia, fue Anna Banti, datando su borrador de 1944. Aunque la primera novela se perdió, escribió un nuevo libro con la intención de mantener en éste una conversación entre mujer y mujer, esta es la idea. Hablando de sus necesidades, de sus intenciones artísticas, y de todo lo que aconteció en su vida. En España se publica por ediciones Cátedra, en 1992. Reeditiéndose en 2008 por la editorial Alfabet. La obra en sí se llama *Artemisia*.

Tuvo que pasar el tiempo, para que otra escritora Alexandra Lapierre, escribiera una novela sobre la vida de Artemisia y sus enigmas. La novela con el título *Artemisia*, habla sobre la relación que había y que existía entre la Artemisia pintora y la Artemisia mujer. Fue editada en 1999 por la Editorial Planeta y por Planeta DeAgostini en 2000 y 2006.

Fueron muchos los escritores e investigadores que escribieron sobre esta figura artística. Además de novelas sobre la vida de la artista, también existen obras que hablan específicamente de sus obras, y en concreto de la obra más peculiar, significativa e importante de Artemisia, como es *Judith decapitando a Holofernes*.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 25 – DICIEMBRE DE 2009

8. EJERCICIOS EN CLASE.

Después de dar esta materia en clase, no cabe otra que esperar a que los alumnos se la estudien.

La materia dada se puede decir que es corta y con esto no se puede hacer un examen. Así que lo mejor es englobarlo con un todo.

Artemisia Gentileschi, forma parte de un periodo muy rico en la Historia del Arte. Su arte lo desarrolla en un periodo muy rico, y que es el Barroco Italiano. Una vez que estudiemos a Artemisia Gentileschi, también habremos de haber estudiado a todos los grandes maestros del Barroco, y el habremos dado un contexto político, social, religioso, etc.

Dicho esto y habiendo estudiado todo el periodo barroco, el tema de Artemisia Gentileschi, estará incluido dentro de este todo.

En este examen les pondré obras de los diferentes artistas, tanto arquitectura, como escultura, como pintura o como artes menores y les pediré que me desarrollen el examen, base a unas premisas, como son: Identificación de la obra, periodo, características del periodo, características del artista y opinión personal. Les pondré unas cuantas imágenes, suponiendo que tengo 55 minutos de examen me tengo que adaptar a eso, y en ellas tendrán que responderme a todo eso.

Otra de las actividades que les pondré, estará en relación directa con esta pintora barroca italiana. Les daré a los alumnos unas imágenes de Artemisia Gentileschi, y les pediré que me hagan un trabajo personal, crítico y documentado sobre la obra. Teniendo como base lo que yo les he dado, las pautas de la vida de Artemisia y a partir de ahí que construyan, que investiguen y que descubran por ellos mismos.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 25 – DICIEMBRE DE 2009

9. BIBLIOGRAFÍA.

- Anglada i d' abadal, Mª A. (1989). *Artemisia, novela*. Columna Ediciones, Llibres i Comunicació, S.A. (Reeditada en 1995 por Editorial Juventud, S.A. y en 1999 por Ediciones 62, S.A).
- Banti, A. (1992). *Artemisia*. España: Ediciones Cátedra, S.A. (Orig: 1997).
- Jamis, R. (1998). *Artemisia Gentileschi*. Circe Ediciones, S.A.
- Lapierre, A. (1999, 2000 y 2006). *Artemisia*. España: Editorial Planeta, S.A. y Planeta-De Agostini. (Orig: 1999, Milán)
- Pérez Castaño, F. (1993). *Artemisia Gentileschi*. Madrid: Historia 16.
- Vreeland, S. (2006 y 2007). *La pasión de Artemisia*. España: Ediciones B, S.A.

Autoría

- María José Moreno Ramos.
- Huétor Tájar, Granada.
- Maria_ohno3@hotmail.com