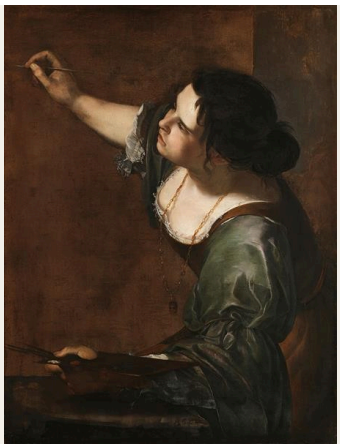
1593–1654 أو بعد ذلك

أرتميسيا جنتيليشي: الجسد عند لحظة القرار

عشرون لوحة من مختلف مراحل مسيرة أرتيميزيا جنتيليسكي: صور ذاتية، ومشاهد من قصص الكتاب المقدس، وتجسيدات رمزية، وأساطير.

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

تدرّبت أرتيميزيا جنتيليسكي في مرسم والدها أوراتسيو، وعملت في عدة مدن إيطالية، وأمضت فترة في البلاط الإنجليزي. وكثيرًا ما تُقدَّم اليوم من خلال لوحة «يهوديت تقطع رأس هولوفرنيس». وهذه اللوحة حاضرة هنا، إلى جانب لوحة ثانية أكثر هدوءًا ليهوديت، يكون القتل فيها قد انتهى بالفعل.

وتوسّع بقية المختارات نطاق النظر. فهي تضم صورًا ذاتية في هيئات مختلفة: تجسيدًا لفن الرسم نفسه، وفي هيئة القديسة كاترين، وعازفة عود. وتضم أيضًا صورة لغونفالونييري، وشخصية رُسمت على سقف ضمن تكريم مايكل أنجلو في كازا بوناروتي. وتجمع القائمة يهوديت وياعيل وأستير وبثشبع وسوزانا مع لوكريشيا وأورورا وفينوس وكليو وساتير تغلبت عليه حيلة. وتتوقف عدة لوحات عند لحظة اختيار: مطرقة مرفوعة، وخنجر ممسوك لم يُستخدم بعد، وأستير تتداعى أمام ملك لم يبدأ إلا للتو في الاستجابة. وتصف النصوص ما رسمته أرتيميزيا، ولا تتعامل مع اللوحات بوصفها قرائن على حياتها الخاصة.

عشرون اختيارًا تحريريًا أُنجزت بصورة مستقلة. هذه ليست قائمة كاملة بالأعمال، ولا ترتيبًا وضعه أي متحف.

استكشف هذه المجموعة في Artline

استعرض هذه الأعمال العشرين جنباً إلى جنب مع الكتب والأحداث التي عاصرتها. ويشمل هذا العرض الزمني (الذي يغطي فترات حياتهم) كلاً من أرتيميسيا جنتيليسكي، وأورازيو جنتيليسكي، وكارافاجيو، وبيتر بول روبنز؛ إذ توفر هذه المقارنات سياقاً تاريخياً، ولا تمثل ادعاءات بوجود تأثير مباشر.

الأعمال الفنية في سياقها من عاش ومتى؟

artlines.org/guides/artemisia-gentileschi

الأعمال المختارة · 20

1. Self-Portrait as the Allegory of Painting
Artemisia Gentileschi · حوالي 1638–1639

2. Self-Portrait as Saint Catherine of Alexandria
Artemisia Gentileschi · حوالي 1615-17

3. Judith Beheading Holofernes
Artemisia Gentileschi · حوالي عام 1620

4. Judith and Her Maidservant
Artemisia Gentileschi · 1613-1614

5. Portrait of a Gonfaloniere
Artemisia Gentileschi · 1622

6. Esther before Ahasuerus
Artemisia Gentileschi · عقد 1620

7. Jael and Sisera
Artemisia Gentileschi · 1620

8. Allegory of Inclination
Artemisia Gentileschi · 1615

9. Self-Portrait as a Lute Player
Artemisia Gentileschi · 1615-1617

10. Conversion of the Magdalene
Artemisia Gentileschi · 1622-1625

11. Aurora
Artemisia Gentileschi · 1627

12. Annunciation
Artemisia Gentileschi · 1630

13. Sleeping Venus
Artemisia Gentileschi · 1630

14. Clio, the Muse of History
Artemisia Gentileschi · 1632

15. Corisca and the Satyr
Artemisia Gentileschi · 1635-1637

16. The Birth of Saint John the Baptist
Artemisia Gentileschi · 1635

17. Adoration of the Kings
Artemisia Gentileschi · حوالي عام 1636

18. David and Bathsheba
Artemisia Gentileschi · 1636-1637

19. Lucretia
Artemisia Gentileschi · 1642

20. Susanna and the Elders
Artemisia Gentileschi · 1644-48

01 / 20

Self-Portrait as the Allegory of Painting

Artemisia Gentileschi

حوالي 1638–1639 · ألوان زيتية على قماش · Royal Collection

Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

تظهر رسّامة أثناء العمل، رافعةً فرشاتها نحو قماش خارج إطار الصورة. ويلتف جسدها بزاوية غير مألوفة في رسم الصور الشخصية، فيقع التركيز على العمل، لا على وضعية تقليدية. ويطرح العنوان معنى أوسع. فكثيرًا ما نوقشت اللوحة بوصفها صورة ذاتية وصورة لفن الرسم نفسه معًا. ولأن هذا التجسيد أنثوي، أمكن لأرتيميزيا أن تؤدي الدورين في آن واحد: التجسيد الرمزي لفنها، وامرأة منشغلة بالعمل الفعلي لصنع لوحة.

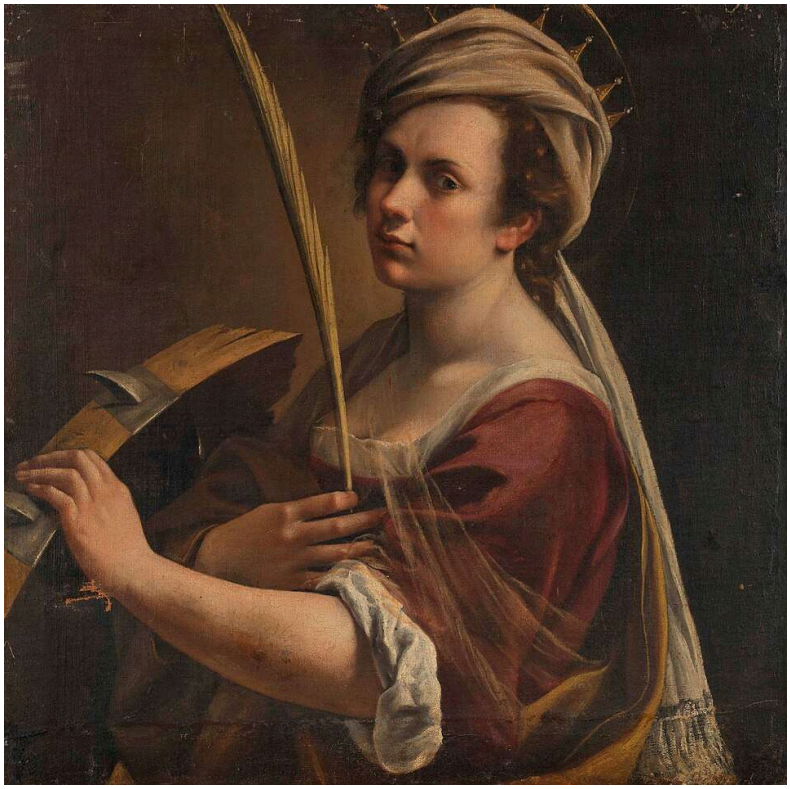
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: RCIN 405551

02 / 20

Self-Portrait as Saint Catherine of Alexandria

Artemisia Gentileschi

حوالي 17-1615 · ألوان زيتية على قماش · National Gallery

Artemisia Gentileschi; Source credit: https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/jul/06/national-gallery-buys-artemisia-gentileschi-masterpiece-for-36m · Public domain

تكفي العجلة إلى جانبها، بأشواكها المكسورة، للتعرّف إلى كاترين، وتدل سعفة النخيل الممتدة عبر صدرها على استشهادها. وتنظر إلى خارج الصورة في هدوء واتزان. تمنح أرتيميزيا القديسة وجهها هي، لكن الرموز المصاحبة تسند إلى الشخصية المصوَّرة دورًا، ولذلك فهذه ليست صورة شخصية عادية.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: NG6671

03 / 20

Judith Beheading Holofernes

Artemisia Gentileschi

حوالي عام 1620 · ألوان زيتية على قماش · Uffizi Galleries

Artemisia Gentileschi · Public Domain Mark 1.0 / PD-Art

لا تقتل يهوديت هولوفرنيس وحدها. فخادمتها تثبّته، ويحتل الضغط الذي تمارسه المرأتان معًا مركز التكوين. وتُظهر أذرعهما الممدودة مقدار الجهد البدني الذي يتطلبه الفعل، فيما تكشف أغطية الفراش عواقبه للعيان. ولا شيء هنا يضفي على القتل رشاقة أو يجعله بعيدًا عن المشاهد.

هذه هي لوحة أوفيتسي. أما النسخة الأقدم الموجودة في نابولي فهي عمل مستقل، ولا ينبغي استخدامها صورةً توضيحية بديلة عنها.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: no. 1567 1890

04 / 20

Judith and Her Maidservant

Artemisia Gentileschi

Palazzo Pitti · 1613-1614

Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

في تسلسل القصة، يأتي هذا المشهد بعد المشهد المصوَّر في لوحة أوفيتسي، مع أن لوحة بيتي رُسمت قبلها. توقفت يهوديت وخادمتها أثناء المغادرة. يرقد رأس هولوفرنيس المقطوع في سلة، ويستند السيف إلى كتف يهوديت، لكن المرأتين التفتتا نحو شيء خارج الصورة. ولا يظهر داخل الإطار شيء يقترب منهما. يكمن الخطر كله في انتباههما المشترك، ربما إلى صوت، وربما إلى الخوف من سماعه، وتمضي القصة عبر الإنصات من دون مزيد من العنف.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

05 / 20

Portrait of a Gonfaloniere

Artemisia Gentileschi

1622

Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

اسم الرجل المصوَّر غير مؤكَّد، لكن مكانته واضحة. فالدرع والراية وصيغة التصوير بكامل القامة تقدّمه جميعًا رجلًا ذا رتبة عامة؛ إذ تعني كلمة غونفالونييري حامل الراية. وتفصل ياقة بيضاء مكشكشة رأسه عن ملابسه الداكنة. تستقر إحدى يديه على الطاولة والأخرى عند وركه. وتنبع هيبته من هذه الوقفة الثابتة، من دون فعل درامي. وهذه هي الصورة الشخصية الوحيدة في المختارات لشخص غير أرتيميزيا نفسها.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

06 / 20

Esther before Ahasuerus

Artemisia Gentileschi

عقد 1620 · ألوان زيتية على قماش · The Metropolitan Museum of Art

Artemisia Gentileschi · CC0 1.0

تقترب أستير من ملك يمكنه أن يأمر بقتلها لدخولها من دون استدعاء. تتداعى فتسندها وصيفاتها، فيما يميل أحشويروش إلى الأمام من مقعده. وبينهما مساحة خالية من الأرض، هي المسافة التي يتعين على التماسها أن يعبرها. ويتجلى اختلال موازين القوة في حركتين: إحداهما تنهار، والأخرى لم تبدأ إلا للتو في الاستجابة.

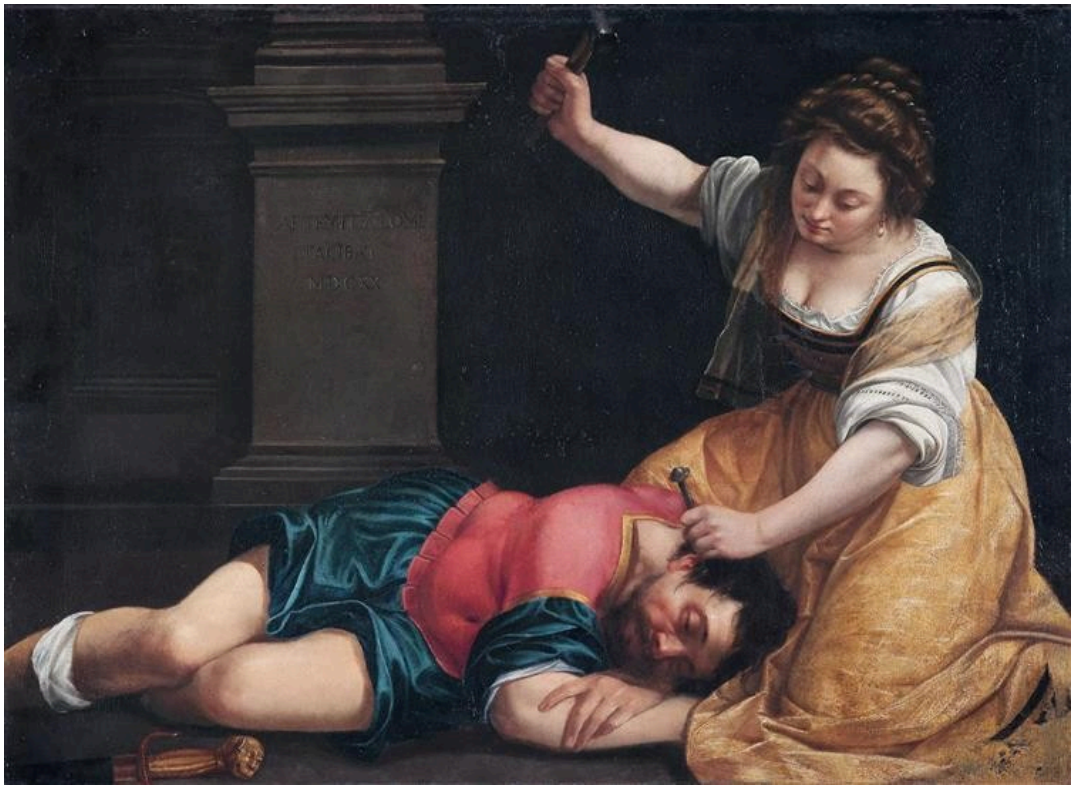
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 69.281

07 / 20

Jael and Sisera

Artemisia Gentileschi

Museum of Fine Arts, Budapest · 1620

Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

المطرقة مرفوعة، والضربة لم تهوِ بعد. تثبّت ياعيل وتد الخيمة في موضعه، فيما ينام سيسرا ممتدًا في مقدمة اللوحة، غير مدرك أن وضعه بات مميتًا بالفعل. وتوضح المقارنة مع لوحة يهوديت في أوفيتسي الفارق. فهناك لا بد من تثبيت هولوفرنيس بالقوة، أما هنا فلا يبدي سيسرا أي مقاومة على الإطلاق. ياعيل هي التي ترى وتختار وتفعل.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

08 / 20

Allegory of Inclination

Artemisia Gentileschi

Casa Buonarroti · 1615

Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

تجسّد امرأة تحمل بوصلةً الموهبة الفنية، بمعنى الاستعداد الفطري للفن. وقد رُسمت لسقف في كازا بوناروتي ضمن تكريمه لمايكل أنجلو، ولذلك فهي جزء من برنامج زخرفي أوسع، ولم تكن قط لوحة مستقلة مرسومة على حامل. أما القماش الذي يغطي جسدها الآن فقد أضافه فولتيرانو لاحقًا. ومن ثم فإن ما بقي هو عمل رسّامين، والشخصية التي نراها لا تطابق تمامًا ما رسمته أرتيميزيا.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

09 / 20

Self-Portrait as a Lute Player

Artemisia Gentileschi

1615-1617

Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

يحدّد العود المواضع التي يمكن أن تتخذها الذراعان. يملأ جسمه العريض الجزء السفلي من اللوحة، ويُبعد عنقه إحدى اليدين عن وجه العازفة الملتفت. في لوحة تجسيد فن الرسم تظهر أرتيميزيا وهي تمارس مهنتها؛ أما هنا فالمهارة المعروضة هي الموسيقى، مقدَّمةً بوصفها جزءًا من صورتها عن نفسها أمام الجمهور. ولترتيب العناصر أيضًا منطق عملي، إذ يفصل الخشب والبشرة والكم المفتوح بعضها عن بعض، بحيث يكون لكل سطح حيّزه الخاص.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

10 / 20

Conversion of the Magdalene

Artemisia Gentileschi

1622-1625

Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

يقطع رأس المجدلية المنحني ويدها التي تسنده ما يبدو، لولا ذلك، عرضًا للأقمشة الباهظة. ولا يدل على توبتها أي حدث خارجي، بل تتجلى في انكفاء إلى الداخل. ومع ذلك، لم يفقد الثوب الذهبي والستار الأحمر شيئًا من جاذبيتهما. هل يُراد للمشاهد أن يرى تخلّيًا عن الترف، أم أن يواصل الاستمتاع به؟ لا ترسم اللوحة حدًا واضحًا بين الزينة الفاخرة وفعل الإعراض عنها.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

11 / 20

Aurora

Artemisia Gentileschi

1627

Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

تحشد مشاهد كثيرة من قصص الكتاب المقدس شخصياتها بعضها إلى جانب بعض، لكن أورورا، إلهة الفجر، تجد متسعًا لتمدّ جسدها. ذراعاها مرفوعتان، ويتحرك قماشها معها عبر الخلفية الداكنة. ويحلّ الفجر في هيئة شخصية متحركة، لا بوصفه تغيّرًا في الضوء فوق منظر طبيعي.

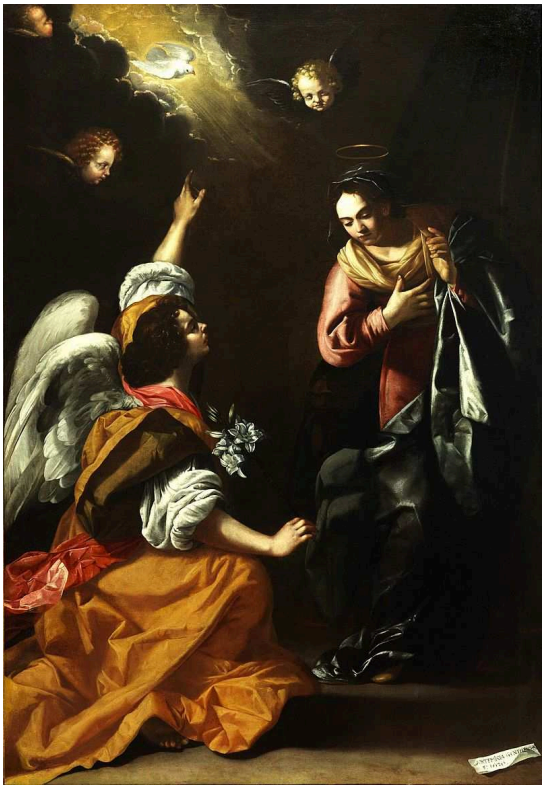
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

12 / 20

Annunciation

Artemisia Gentileschi

1630

Artemisia Gentileschi; reproduction via WikiArt · Public domain (WikiArt source label)

يخاطب الملاك مريم، وتجيبه يداها المضمومتان كما قد يجيب شخص آخر. أما الضوء الساقط من أعلى فيقول شيئًا مختلفًا: إن الحدث يأتي من الله. وقرب الأرض، تمنح مساحة واسعة من القماش الثقيل ثقلًا للجزء السفلي من تكوين يتجه، فيما عدا ذلك، إلى أعلى.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

13 / 20

Sleeping Venus

Artemisia Gentileschi

1630

Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

فينوس نائمة ولا تنظر إلى المشاهد. تستلقي ممدّدة على فراش أزرق، فيما يهوّي عليها كيوبيد بمروحة، وتنفتح الغرفة المحيطة بها على منظر طبيعي قبل أن تنغلق مجددًا تحت ستار.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

14 / 20

Clio, the Muse of History

Artemisia Gentileschi

1632

Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

يسجّل كتاب مفتوح، ويعلن بوق. ويحدّدان معًا مهمة ملهمة التاريخ: حفظ الماضي وإعلانه. لكن كليو تتجاوز كونها حاملًا لرموزها؛ فرأسها الملتفت ويدها الموضوعة عند خصرها يمنحان التجسيد الرمزي حضورًا جسديًا خاصًا به.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

15 / 20

Corisca and the Satyr

Artemisia Gentileschi

1635-1637

Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

أمسك الساتير بالشيء الخطأ. يظل قابعًا في وضع القرفصاء، قابضًا على شعر كوريسكا المستعار، فيما تبتعد هي وتنتفخ تنورتها على امتداد مسار هربها. يأتي المشهد من مسرحية غواريني الرعوية «الراعي الوفي»، ويقوم على خدعة عملية. بدت القبضة وكأنها تصل بين الشخصيتين، لكن الشيء الصغير في يده كان كل ما يربطهما، وما إن ينفصل حتى تفترقا. وعند وضع اللوحة إلى جانب «سوزانا والشيوخ»، تبدو كأنها نظير هزلي لها تقريبًا. هناك يقترب الرجال بإلحاح، ولا يكون الهرب سهلًا. أما هنا فتفلت المرأة ببساطة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

16 / 20

The Birth of Saint John the Baptist

Artemisia Gentileschi

1635

Artemisia Gentileschi; reproduction via WikiArt · Public domain (WikiArt source label)

تتطلب الولادة هنا عملًا. فلا بد من إسناد الطفل وغسله ونقله من يد إلى أخرى، وتملأ هذه المهام مقدمة اللوحة، فيما ينشغل رجل مسن في الخلفية بلوح للكتابة. وتشغل الرعاية اليومية جانبًا كبيرًا من مساحة الصورة، وتُعامَل بوصفها جزءًا من الحدث المقدس، لا تمهيدًا له.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

17 / 20

Adoration of the Kings

Artemisia Gentileschi

حوالي عام 1636

Artemisia Gentileschi; reproduction via WikiArt · Public domain (WikiArt source label)

تُظهر الأقمشة والهدايا مكانة الملوك، لكنهم يركعون وينحنون، موجّهين انتباههم إلى الطفل الذي تحمله مريم. وتضفي هذه الاختلافات في الارتفاع نظامًا على مشهد كان يمكن بسهولة أن يتحول إلى استعراض لأزياء متقنة. وفوقهم، تمنح العمارة المتهدمة المشهد مقياسًا أكبر. وتحتها، يظل الإجلال قريبًا ومركّزًا.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

18 / 20

David and Bathsheba

Artemisia Gentileschi

1636-1637

Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

تعمل وصيفات بتشبع بمحاذاتها عن قرب، فيما يراقب داود من موضع منفصل ومرتفع على مسافة منها. وتقدّم اللوحة رؤيتين للمشهد نفسه: عناية النساء بجسدها، ومراقبته لها من خارج دائرتهن. وهو بعيد عن مقدمة اللوحة، ومع ذلك يُدخل حضوره تفاوت القوة الذي تقوم عليه القصة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

19 / 20

Lucretia

Artemisia Gentileschi

1642

Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

يشير الخنجر إلى نهاية قصة لوكريشيا، وانتحارها عقب تعرّضها لعنف جنسي. لكن يدها الأخرى تمتد إلى الخارج، ووجهها يلتفت جانبًا. وتجعلها هذه الإيماءات أقل حسمًا مما قد يكون عليه رمز بسيط للعزم. تبقى أرتيميزيا عند اللحظة السابقة للفعل، حين يبدو القرار لا يزال في طور التشكّل. وينطبق التاريخ الوارد في العنوان على هذه النسخة تحديدًا.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

20 / 20

Susanna and the Elders

Artemisia Gentileschi

1644-48 · ألوان زيتية على قماش · The Nivaagaard Collection

Artemisia Gentileschi · Public domain

تلوي سوزانا جسدها مبتعدة، لكنها لا تكاد تكتسب أي مسافة. يميل الشيوخ إلى داخل الحيّز الضيق نفسه، ويتعين على ذراعيها أن تحميا جسدها وتسنداه معًا. ويفسّر تهديدهم لها باتهام كاذب سبب تزاحمهم بهذا القرب. هذه هي نسخة نيفوغارد المتأخرة. مقاومتها واضحة للعيان، لكن اللوحة لا تجعل الهرب سهلًا.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 0261NMK

الأيدي أثناء العمل

تتكرر الأيدي في هذه اللوحات كلها، ونادرًا ما تؤدي المهمة نفسها مرتين. ترفع يد الرسّامة نفسها فرشاة نحو قماش لا نراه، وتثبّت يد الخادمة هولوفرنيس، وتغسل أيدٍ أخرى يوحنا الوليد وتنقله من يد إلى أخرى. وتستقر يد الغونفالونييري على طاولة، وتسند يد المجدلية رأسها وهي تحنيه، فيما تنضم يدا مريم في إجابة للملاك. ويتعين على سوزانا أن تستخدم ذراعيها لتحمي نفسها وتسند جسدها في الوقت ذاته. وتنغلق قبضة الساتير على خصلة من الشعر المستعار فيما تفلت كوريسكا.

قراءات إضافية

Orazio and Artemisia Gentileschi

Keith Christiansen and Judith W. Mann, with contributors · 2001 · ملفات PDF ومواد للقراءة عبر الإنترنت مجانية مقدمة من المتحف

كتالوج معرض يقدّم أوراتسيو وأرتيميزيا جنبًا إلى جنب، مع نصوص عن أعمال منفردة ومواد وثائقية. وهو مدخل جيد لمقارنة أساليب عمل الرسّامين، وتتبع البيئات المتغيرة لمسيرة أرتيميزيا. ولأنه يتناول الرسّامين كليهما، فإنه يعالج أرتيميزيا في علاقتها بوالدها.

Artemisia Gentileschi: The Language of Painting

Jesse M. Locker · 2015; paperback 2021 · صفحة الناشر؛ الشراء أو المكتبة

يركّز لوكر على المرحلة المتأخرة من مسيرة أرتيميزيا وعلى الثقافة الأدبية، مما يجعل الكتاب مفيدًا على نحو خاص للوحات مثل «كليو» و«كوريسكا والساتير». وهو لا يفسّر كل لوحة من خلال أحداث شبابها، كما أن أعمالها المبكرة ليست موضوعه الرئيسي.

مصدر عن الفنان · البحث المتحفي

تم التحقق من المصادر: 12-10-2026

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

Artline · أرتميسيا جنتيليشي: الجسد عند لحظة القرار