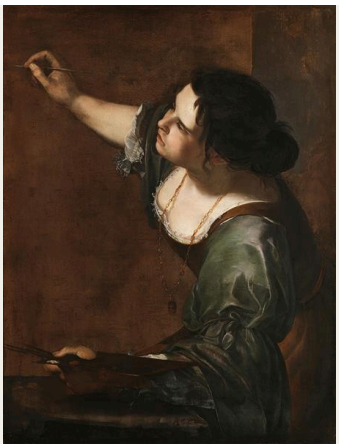
1593–1654年或更晚

阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基：抉择时刻的身体

二十幅画作，贯穿阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基的艺术生涯：自画像、圣经故事画、寓意画与神话题材。

AI 辅助翻译



阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基在父亲奥拉齐奥的画室接受训练，曾在意大利的多个城市工作，也曾旅居英国宫廷。如今，人们常常通过《朱迪思斩首赫罗弗尼斯》认识她。本选辑收录了这幅画，也收录了另一幅更为安静的朱迪思题材画作，其中杀戮已经结束。

其余作品让我们看到更广阔的面貌。其中有她以不同身份出现的自画像：绘画本身、圣凯瑟琳和鲁特琴演奏者。还有一幅旗手肖像，以及为博纳罗蒂故居向米开朗琪罗致敬的装饰计划所绘的天顶人物。朱迪思、雅亿、以斯帖、拔示巴和苏珊娜，与卢克雷蒂娅、黎明女神、维纳斯、克利俄，以及一个被计谋愚弄的萨堤尔一同入选。数幅画作停留在抉择的一刻：举起的锤子，握在手中却尚未使用的匕首，以及在国王面前身形不支的以斯帖，而国王才刚刚开始作出回应。各篇说明描述阿尔泰米西娅画了什么，不将这些画作当作探寻她私人生活的线索。

二十项独立作出的编辑选择。这不是完整的作品目录，也不是任何博物馆给出的排名。

在 Artline 中探索此系列作品

将这二十件作品与同时代的书籍及事件对照来看。按生平跨度审视的范围涵盖了阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基（Artemisia Gentileschi）、奥拉齐奥·真蒂莱斯基（Orazio Gentileschi）、卡拉瓦乔（Caravaggio）和彼得·保罗·鲁本斯（Peter Paul Rubens）。此类对比旨在提供历史背景，而非断言存在直接影响。

语境中的艺术作品　　谁生活在什么时期?

artlines.org/guides/artemisia-gentileschi

作品目录 · 20

1. Self-Portrait as the Allegory of Painting
   Artemisia Gentileschi · 约 1638–1639 年
2. Self-Portrait as Saint Catherine of Alexandria
   Artemisia Gentileschi · 约 1615–17 年
3. Judith Beheading Holofernes
   Artemisia Gentileschi · 约 1620 年
4. Judith and Her Maidservant
   Artemisia Gentileschi · 1613-1614
5. Portrait of a Gonfaloniere
   Artemisia Gentileschi · 1622
6. Esther before Ahasuerus
   Artemisia Gentileschi · 1620年代
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 · 约 1636 年
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

约 1638–1639 年 · 布面油画 · Royal Collection



Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

画家正在工作，画笔举向画面之外的一块画布。她的身体斜转，这种角度在肖像画中并不常见，因此重点落在作画的行动上，而非惯常的姿势。画题提出了更深一层的含义。这幅画常被同时作为自画像和绘画本身的化身来讨论。由于绘画的人格化形象是女性，阿尔泰米西娅便能同时担当两种身份：她所从事艺术的寓意形象，以及一个忙于绘画实际劳作的女人。

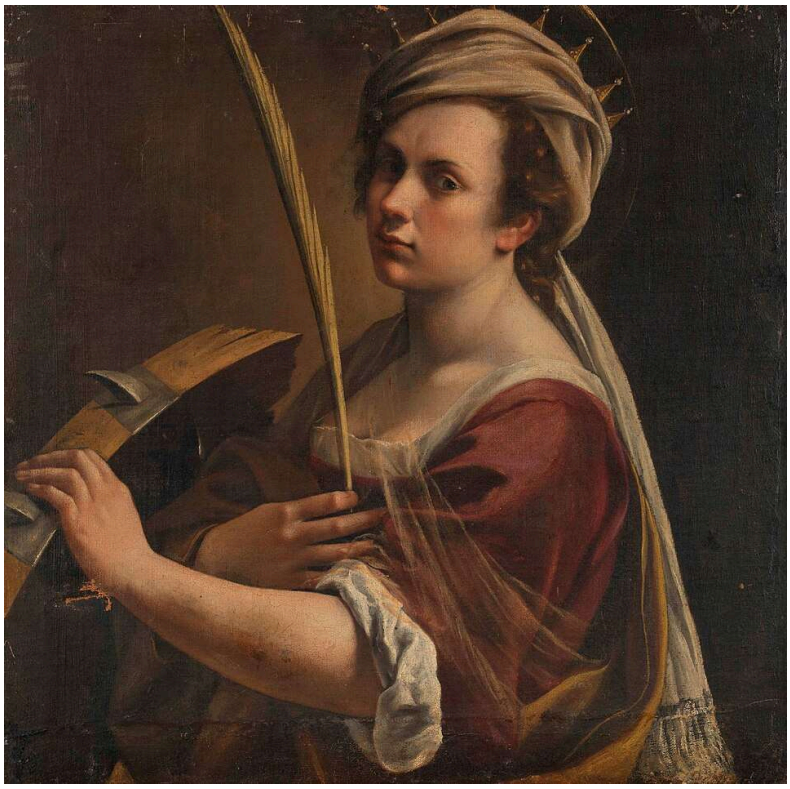
作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏登记: RCIN 405551

02 / 20

Self-Portrait as Saint Catherine of Alexandria

Artemisia Gentileschi

约 1615–17 年 · 布面油画 · National Gallery



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

她身旁的轮子尖刺已断，单凭这一点便足以认出她是凯瑟琳；横在胸前的棕榈枝则表明她是殉道者。她神情镇定，望向画外。阿尔泰米西娅赋予这位圣徒自己的面容，但那些标志物为画中人设定了一个角色，因此这并非一幅普通的肖像。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏登记: NG6671

03 / 20

Judith Beheading Holofernes

Artemisia Gentileschi

约 1620 年 · 布面油画 · Uffizi Galleries



Artemisia Gentileschi · Public Domain Mark 1.0 / PD-Art

朱迪思并非独自杀死赫罗弗尼斯。她的女仆将他按住，两名女子合力施加的压力构成了画面的中心。她们伸出的手臂显示出这一行为需要付出多大的体力，而床上的铺盖让其后果清楚地呈现在眼前。这里没有任何处理让杀戮显得优雅，或使它与观者拉开距离。

这是乌菲齐美术馆收藏的画作。那不勒斯收藏的较早版本是另一件独立作品，不应作为可以互换的配图使用。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏登记: 1890 no. 1567

04 / 20

Judith and Her Maidservant

Artemisia Gentileschi

1613-1614 · Palazzo Pitti



Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

在故事中，这一幕发生在乌菲齐画作所绘场景之后，尽管皮蒂宫的这幅画创作得更早。朱迪思和她的女仆在离去途中停了下来。赫罗弗尼斯被砍下的头颅放在篮子里，剑倚着朱迪思的肩膀，但两名女子都转向了画外的某个事物。画框之内，没有任何东西正在逼近。危险完全体现在她们共同的注意中：也许是听到了某种声音，也许是害怕会有声音传来。故事通过倾听继续推进，没有再发生暴力。

作品资料来源 · 打开艺术作品

05 / 20

Portrait of a Gonfaloniere

Artemisia Gentileschi

1622



Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

画中人的姓名尚不确定，但他的地位却很明确。铠甲、旗帜和全身像的形式，都将他呈现为一位担任公职、有身份的男子（gonfaloniere意为旗手），白色的皱领将他的头部与深色衣服分隔开来。他一只手搭在桌上，另一只手放在髋部。他的威严来自这一稳健的姿势，无须任何戏剧性的动作。这是本选辑中唯一一幅描绘阿尔泰米西娅本人以外人物的肖像。

作品资料来源 · 打开艺术作品

06 / 20

Esther before Ahasuerus

Artemisia Gentileschi

1620年代 · 布面油画 · The Metropolitan Museum of Art



Artemisia Gentileschi · CC0 1.0

以斯帖走近国王，而国王可能因她未经召见便擅自进入而下令处死她。她身形不支，侍从将她扶住，亚哈随鲁则从座位上向前倾身。两人之间隔着一片空旷的地面，那是她的恳求必须跨越的距离。权力的不对等通过两个动作显现出来：一方正在倒下，另一方才刚刚开始回应。

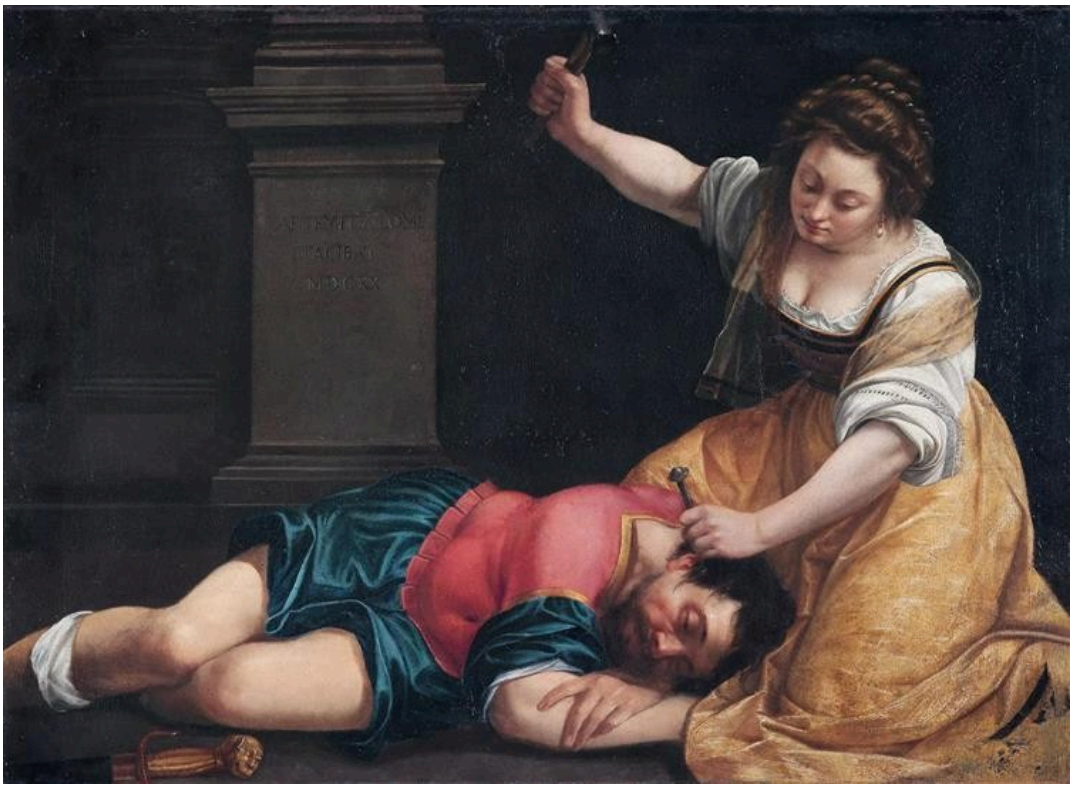
作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏登记: 69.281

07 / 20

Jael and Sisera

Artemisia Gentileschi

1620 · Museum of Fine Arts, Budapest



Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

锤子已经举起，但尚未落下。雅亿扶住帐篷桩，西西拉则横卧在前景中熟睡，浑然不知自己已身处致命的境地。将它与乌菲齐收藏的朱迪思画作比较，很能说明问题。在那幅画中，赫罗弗尼斯必须被按住。在这里，西西拉毫无反抗。看清情势、作出选择并付诸行动的是雅亿。

作品资料来源 · 打开艺术作品

08 / 20

Allegory of Inclination

Artemisia Gentileschi

1615 · Casa Buonarroti



Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

一名手持圆规的女子将天赋人格化，这里的天赋指的是与生俱来的艺术才能。她是为博纳罗蒂故居的一处天顶所绘，属于向米开朗琪罗致敬的装饰计划。因此，她是更大装饰布局的一部分，从来不是一幅独立的架上画。如今遮盖她身体的衣褶，是后来由沃尔泰拉诺加上的。因此，留存至今的是两位画家的作品，我们所见的人物与阿尔泰米西娅最初画出的形象并不完全相同。

作品资料来源 · 打开艺术作品

09 / 20

Self-Portrait as a Lute Player

Artemisia Gentileschi

1615-1617



Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

鲁特琴决定了双臂可以如何摆放。宽大的琴身占据画布下部，琴颈则将一只手引向远离画中人转侧面容的位置。在《作为“绘画”寓意的自画像》中，阿尔泰米西娅以自己本行的身份出现；在这里，她展示的是音乐才艺，将其作为公开自我形象的一部分。这一安排也有实际的道理：让木质、肌肤和敞开的衣袖彼此分开，使每种表面都拥有自己的空间。

作品资料来源 · 打开艺术作品

10 / 20

Conversion of the Magdalene

Artemisia Gentileschi

1622-1625



Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

抹大拉的马利亚低垂的头和支撑头部的手，打断了画面中原本对华贵织物的铺陈。她的悔改没有任何外在事件作为标志，而是表现为向内心的退隐。然而，金色衣裙和红色帷幕丝毫没有失去吸引力。观者应当看到的是对奢华的舍弃，还是继续欣赏这份奢华？画作并未在华服与背离华服的行动之间划出清晰的界线。

作品资料来源 · 打开艺术作品

11 / 20

Aurora

Artemisia Gentileschi

1627



Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

许多圣经场景将人物紧密地聚在一起，但黎明女神却有空间舒展身体。她举起双臂，衣褶随着身体在深暗背景前移动。黎明以一个运动中的人物形象到来，而非表现为风景上光线的变化。

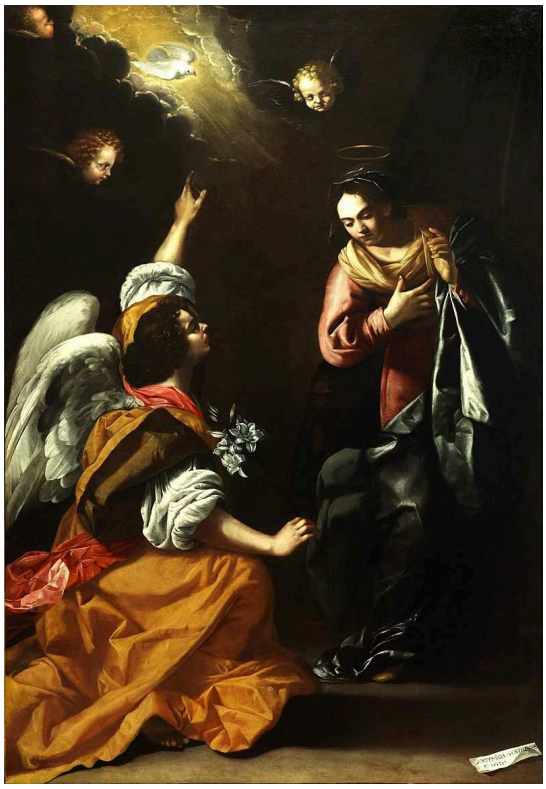
作品资料来源 · 打开艺术作品

12 / 20

Annunciation

Artemisia Gentileschi

1630



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

天使向马利亚传话，她合拢的双手回应着他，就像一个人回应另一个人。上方洒下的光则传达了另一层含义：这一事件来自上帝。靠近地面处，厚重的衣褶大片铺开，为这幅其余部分向上延伸的构图稳住下部。

作品资料来源 · 打开艺术作品

13 / 20

Sleeping Venus

Artemisia Gentileschi

1630



Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

维纳斯正在熟睡，没有望向观者。她舒展身体，躺在蓝色铺盖上，丘比特为她扇风。她周围的房间向外敞开，露出风景，又在帷幕之下重新收拢。

作品资料来源 · 打开艺术作品

14 / 20

Clio, the Muse of History

Artemisia Gentileschi

1632



Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

翻开的书用来记载，号角用来宣告。两者共同说明历史缪斯的职责：保存过去，并将其传扬。不过，克利俄并非只是承载这些标志物的形象。她转侧的头部和放在腰间的手，让这一人格化形象拥有了自身的实体存在感。

作品资料来源 · 打开艺术作品

15 / 20

Corisca and the Satyr

Artemisia Gentileschi

1635-1637



Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

萨堤尔抓错了东西。他仍蹲在那里，紧攥着科里斯卡的假发，而她已经脱身离去，裙摆沿着逃离的方向扬起。这一情节出自瓜里尼的田园剧《忠实的牧羊人》，关键在于一个具体的骗局。那一抓似乎将两个人物连在一起，但真正维系两者的，只是他手中的小物件；它一脱落，两人便分开了。与《苏珊娜与两位长老》并置时，这幅画几乎可看作一出喜剧式的对应场景。在那幅画中，男子们紧逼而来，逃脱并不容易。在这里，女子轻松脱身。

作品资料来源 · 打开艺术作品

16 / 20

The Birth of Saint John the Baptist

Artemisia Gentileschi

1635



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

在这里，诞生伴随着劳作。婴儿需要有人托住、清洗，再从一双手传到另一双手，这些工作占据了前景；与此同时，背景中一位年长男子正忙于书写板。日常照料占据了画面的大部分空间，并被视为这一神圣事件的一部分，而非它的前奏。

作品资料来源 · 打开艺术作品

17 / 20

Adoration of the Kings

Artemisia Gentileschi

约 1636 年



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

衣料与礼物彰显着国王们的身份，但他们跪下、俯身，将注意力投向马利亚怀中的孩子。这些高低变化为场景建立了秩序，否则它很容易沦为华丽服饰的列队展示。他们上方残破的建筑带来了更宏大的尺度。在建筑之下，朝拜依然亲近而专注。

作品资料来源 · 打开艺术作品

18 / 20

David and Bathsheba

Artemisia Gentileschi

1636-1637



Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

拔示巴的侍女紧靠在她身旁忙碌，大卫则从有些距离的一处独立高位观看。画作从两个角度呈现同一场景：女子们照料她的身体，而他在她们的圈子之外观察。他远离前景，但他的在场将故事所围绕的权力不对等带入了画面。

作品资料来源 · 打开艺术作品

19 / 20

Lucretia

Artemisia Gentileschi

1642



Artemisia Gentileschi; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

匕首指向卢克雷蒂娅故事的结局：遭受性暴力后自尽。然而，她的另一只手向外伸出，脸也转向一旁。这些姿态让她显得并未完全坚定下来，超出了一个单纯象征决心的形象。阿尔泰米西娅停留在行动之前的一刻，此时决定似乎仍在形成之中。标题所列的日期专指这个版本。

作品资料来源 · 打开艺术作品

20 / 20

Susanna and the Elders

Artemisia Gentileschi

1644-48 · 布面油画 · The Nivaagaard Collection



Artemisia Gentileschi · Public domain

苏珊娜扭身躲避，却几乎没能拉开距离。两位长老俯身挤入同一片狭窄的空间，而她的双臂既要遮护身体，又要支撑身体。他们以诬告相威胁，这解释了他们为何如此紧逼。这是较晚的尼瓦高美术馆版本。她的反抗清晰可见，但画作没有让逃脱变得容易。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏登记: 0261NMK

劳作中的双手

手在这些画作中反复出现，却很少重复同一种任务。画家自己的手将画笔举向看不见的画布，女仆的手将赫罗弗尼斯按住，另一些手则为刚出生的约翰清洗身体，再将他传递过去。旗手的手搭在桌上，抹大拉的马利亚低下头时用手支撑自己，马利亚则合拢双手回应天使。苏珊娜不得不同时用双臂遮护自己、撑住身体。科里斯卡脱身离去时，萨堤尔的拳头攥住的却是一绺假发。

延伸阅读

Orazio and Artemisia Gentileschi

Keith Christiansen and Judith W. Mann, with contributors · 2001 · 免费博物馆 PDF 与在线阅读

这是一本将奥拉齐奥与阿尔泰米西娅并置呈现的展览图录，收录了单件作品的条目和文献资料。读者可以从这里入手，比较两位画家的工作方法，并了解阿尔泰米西娅艺术生涯中不断变化的环境。由于兼顾两位画家，本书是在她与父亲的关系中探讨阿尔泰米西娅的。

Artemisia Gentileschi: The Language of Painting

Jesse M. Locker · 2015; paperback 2021 · 出版商页面；购买或图书馆

洛克着重讨论阿尔泰米西娅的后期生涯与文学文化，因此本书对理解《克利俄，历史缪斯》和《科里斯卡与萨堤尔》等画作尤其有用。它并不以她青年时期的经历解释每一幅画，早期作品也不是其主要研究对象。

艺术家资源 · 博物馆研究

已核实来源: 2026-10-12

AI 辅助翻译