

Artemisia Gentileschi

Autorportrait d'Artemesia Gentileschi
Lieu de conservation : National Gallery : Londres
Date :1615-1617

SOMMAIRE :

- 1) Identité de l'artiste
- 2) Mouvement artistique
- 3) Œuvres célèbres
- 4) Émancipation féminine
- 5) Avis personnel

Identité de l'artiste :

Artemisia Lomi Gentileschi était une femme peintre italienne née le 8 juillet 1593 à Rome et décédée vers 1656 à Naples. Son père Orazio Gentileschi était lui-même un artiste peintre passionné. Pour son père, Artemisia devait devenir une religieuse et devait aller au couvent mais suite à la mort de sa mère à ses 12 ans, elle a dû la remplacer. C'est dans l'atelier de son père que celle-ci découvrit sa passion pour la peinture. Celui-ci était comblé de bonheur par sa fille qui était douée dans la peinture. Elle apprend aussitôt à l'âge de 12 ans le métier de peintre au côté de son père qui lui apprend à mouler des pigments, fabriquer des pinceaux, préparer des toiles et brosser des fonds. A 15 ans, elle commence déjà à intégrer les méthodes du Caravage dans son travail. Le Caravage consiste à une inversion des rôles, le modèle devient maître et le peintre, lui, se met au service de la nature. C'est notamment dans sa première œuvre Suzanne et les Vieillards que celle-ci utilise la méthode du Caravage. En effet, elle a utilisé son propre modèle dans le reflet du miroir comme modèle.

A 19 ans, on lui refuse l'accès aux Beaux-Arts car c'est un lieu réservé aux hommes. Son père décide alors de prendre un professeur pour l'aider dans la perspective : Agostino Tassi . Mais ce professeur violera à plusieurs reprises Artemisia dans l'atelier de son père (il sera condamné à 2 ans de prison mais sera relâché très rapidement avant la fin de sa peine).

Son père arrange un mariage entre Artemisia et Pietro Antonio Stiattessi (peintre florentin) pour éloigner sa fille de Rome. Peu après son arrivée à Florence, elle sera admise à l'Accademia del Disegno (Académie du dessin) de Florence en 1593 en tant que première femme grâce à son « talent d'homme ». Après avoir perdu ses 3 enfants et avec un mari infidèle, celle-ci va très mal et décide donc de rentrer à Rome avec sa seule fille encore en vie. Artemisia Gentileschi ne va pas arrêter sa carrière de peintre, au contraire...

Suzanne et les Vieillards
1610
Collection Schonborn
Pommersfelden

Mouvement artistique :

Le principal mouvement artistique d'Artemisia était le Baroque. Ce mouvement est né en Italie au milieu du XVIème siècle et fait partie d'un des plus grands mouvements artistiques de notre histoire. Elle se propagera rapidement dans toute l'Europe en touchant la totalité des arts qui existent comme le théâtre, la musique, la sculpture, la littérature, l'architecture et bien sur la peinture. Ce mouvement se caractérise par l'exagération de détails, de mouvements ou des effets dramatiques. Il met également en avant un effet de contraste avec des mises en scènes bibliques, des œuvres de grandes tailles... Étymologiquement, le mot « baroque » est péjoratif. En effet, il désigne en Portugais des « perles irrégulières ».

Les caractéristiques que nous venons d'énumérer sont tout à fait applicable pour les oeuvres d'Artemisia Gentileschi notamment sur son œuvre qui le décrit le mieux : Judith décapitant Holopherne.

L'œuvre met en scène une histoire biblique où Judith tranche la tête d'Holopherne. Artemisia s'inspire de cette scène biblique pour pouvoir se venger de son violeur. En effet, ici, Holopherne incarne Tassi et Judith incarne Artemisia. Nous pouvons « classer cette œuvre dans le style baroque grâce à de nombreuses caractéristiques :

Judith décapitant Holopherne
Artemisia Gentileschi
Huile sur toile
Musée de Compadimonte

Représentation d'une scène biblique

Il y a une exagération des effets dramatiques avec les jets de sangs.

Tableau avec une dimension imposante : 1m58 par 1m25

Contraste de luminosités avec des endroits plus illuminés que d'autre

Œuvres célèbres :

Voici une série de tableau célèbre réalisé par Artemisia Lomi Gentileschi:

Danaé 1612
Huile sur cuivre
The National Gallery
London

Autoportrait
Royal collection Trust, UK
1638
Peinture à l'huile

Yael et Siséra
Museum of Fine arts
Budapest
1620

Émancipation féminine :

Comme nous l'avons vu auparavant, Artemisia Gentileschi était très douée dans l'art notamment en peinture elle avait donc tout pour réussir sa vie. Le problème, c'est qu'elle est une femme. En effet, en ce temps-là (XVIème siècle), une femme ne peut pas être considérée comme artiste. Elles ont interdiction d'acheter du matériel de peinture que ce soit des toiles, des pinceaux, des pigments, interdiction de signer ses œuvres, interdictions d'être rémunéré grâce à son art et même, elles avaient l'interdiction de faire de la sculpture. Les seuls sujets que les femmes sont autorisées à peindre, sont très limités. Elles ont le droit de peindre que des natures mortes ou des portraits et ne sont pas autorisées à assister à des séances de poses nues.

Peeters Clara
1611

Nature morte aux noix, friandises et fleurs

Après son mariage avec Pietro Antonio, Artemisia voit ses œuvres se vendre (signé par son mari) mais l'argent est directement donné à son mari puisqu'une femme ne peut être rémunérée grâce à ses œuvres. Or, grâce à son talent, celle-ci réussit à se faire un nom dans le milieu de l'art. Beaucoup d'hommes sont impressionnés par son talent et demandent qu'elle soit admise comme membre dans l'académie des arts. En 1616, elle est la première femme à y être admise, donc la première femme à être reconnue comme artiste. C'est un événement révolutionnaire, une femme peut signer ses œuvres, être rémunéré et acheter des matériaux de peintures. C'est un grand pas dans l'émancipation de la femme.

Avis personnel :

Selon moi, Artémisia Gentileschi incarne la réussite et le pouvoir féminin. Elle est courageuse et ambitieuse tout comme doit l'être une femme quelle que soit l'époque. Elle retranscrit ses chocs émotionnels à cause de son viol de façon artistique. Elle a une façon de peindre de manière très délicate ce qui lui permet de se distinguer de ses collègues peintres hommes. Elle devrait néanmoins être mise plus en avant pour donner de la force aux femmes victimes de sexisme et de discrimination.

Kübra Ekici