

ARTEMISIA GENTILESCHI E GIUSTINIANA GUIDOTTI

Artemisia Gentileschi (1593-1654), pittrice attiva a Roma, Firenze, Venezia, Napoli, e in Europa, dove lavora per importanti committenti, si forma nella Città Eterna con il padre Orazio, secondo una prassi inconsueta a Roma, dove le figlie femmine sono escluse dall'attività artistica. Nella città natale risiede fino alla partenza per Firenze nel 1612. Si allontana dopo il processo per stupro intentato contro Agostino Tassi e diventa la prima donna ammessa all'Accademia fiorentina delle Arti del Disegno. A Roma torna negli anni Venti, già famosissima. Molto richiesta per i suoi dipinti con protagoniste donne viste da una prospettiva femminista, Artemisia conquista il suo spazio professionale accanto ai colleghi, dipingendo anche grandi pale storiche e religiose.

Appartiene probabilmente alla seconda fase romana il dipinto *Cleopatra* (1620 ca., olio su tela, Collezione Sgarbi-Cavallini), esemplato sulla statuaria classica, ma drammatico, sensuale, maturo nella resa della nudità.

Al decennio successivo risale *L'Aurora* (1635-37, olio su tela, coll. priv.), opera dall'iconografia inedita in cui la pittrice sublima le sue principali doti: chiaroscuro macabro, sensualità, iconicità della figura femminile forte, rielaborazione personale delle iconografie classiche.

Al successivo periodo napoletano (1640 ca.) risale verosimilmente *Giuditta e la serva con la testa di Oloferne* (olio su tela, Fondazione Carit), in cui Artemisia riprende un dipinto del padre in maniera fedele, ma con toni più tenebrosi.

Anche Giustiniana Guidotti Borghesi (1600?-1634) si forma presso la bottega del padre Paolo. Giovanni Baglione la definisce nella biografia del pittore «una figliuola unica che con possibil diligenza, in tutte le virtù, sì di donna, come anche d'uomo, f'ammaestrare». È tra le prime donne ammesse all'Accademia di San Luca. Qui è presente col suo unico dipinto firmato, *Allegoria della poesia e della musica* (1629 ca., olio su tela, Collezione Koelliker).

The Seventeenth Century – Religious Painting, Myth, Allegory

ARTEMISIA GENTILESCHI AND GIUSTINIANA GUIDOTTI

Artemisia Gentileschi (1593-1654) was active in Rome, Florence, Venice, Naples, and other parts of Europe. She worked for important clients and trained in the Eternal City with her father, Orazio, which was unusual at the time because daughters were typically excluded from artistic activities. Gentileschi lived in her hometown until 1612, when she moved to Florence following the trial against Agostino Tassi, convicted of her rape, and she became the first woman admitted to the Accademia delle Arti del Disegno. She returned to Rome in the 1620s, when she was very famous. Artemisia's paintings with women protagonists, as seen from a feminist perspective, were in demand, and she conquered her professional space alongside her male colleagues, also painting large historical and religious altarpieces.

The artwork *Cleopatra* (c. 1620, oil on canvas, Sgarbi-Cavallini Collection), painted after she returned to Rome, exemplifies classical statuary, yet her portrayal of nudity is dramatic, sensual, and mature.

Her work *Aurora* (1635-37, oil on canvas, private coll.) dates to the following decade, is a painting with an unprecedented iconography, in which the artist maximises her best skills: macabre chiaroscuro; sensuality; iconicity of a strong woman; personal reinterpretation of classic iconographies.

Artemisia's *Judith and her Maidservant with the Head of Holofernes* (oil on canvas, Fondazione Carit), in which she faithfully reproduces one of her father's paintings but with darker tones, most likely dates to her time in Naples (c. 1640).

Giustiniana Guidotti Borghesi (1600?-1634) also trained at the workshop of her father Paolo. In Giovanni Baglione's biography of the painter, he defines her as "an only daughter who, with feasible diligence, in all the virtues, both those of a woman and a man, allows herself to be taught." She was among the first women admitted to the Accademia di San Luca. Here, she is represented by a unique signed painting, *Allegory of Poetry and Music* (c. 1629, oil on canvas, Koelliker Collection).