

ART ESSENTIALS

口袋美术馆

女性艺术家

WOMEN ARTISTS

FLAVIA FRIGERI

意] 弗拉维娅·弗里杰里

著

北寺

译

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

女性艺术家

WOMEN ARTISTS

FLAVIA FRIGERI

[意] 弗拉维娅·弗里杰里 著 北寺 译

 北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

女性艺术家

(意) 弗拉维娅·弗里杰里 著
北寺译

图书在版编目 (CIP) 数据

女性艺术家 / (意) 弗拉维娅·弗里杰里著; 北寺译. — 北京: 北京联合出版公司, 2019.10
(口袋美术馆系列)
ISBN 978-7-5596-3478-8

I. ①女… II. ①弗… ②北… III. ①女性—艺术家—生平事迹—世界 IV. ①K815.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 154310 号

ART ESSENTIALS WOMEN ARTISTS

BY FLAVIA FRIGERI

Published by arrangement with
Thames & Hudson Ltd, London
Women Artists © 2019 Thames &
Hudson Ltd, London

Text © 2019 by Flavia Frigeri
Design by April
Edited by Caroline Brooke Johnson
Picture Research by Maria Ranauro
This edition first published in China in 2019 United
Sky(Beijing) New Media Co.,Ltd,Beijing
Simplified Chinese translation copyright ©2019 by
United Sky(Beijing) New Media Co.,Ltd.
All rights reserved.

选题策划 联合天际
责任编辑 牛炜征
策划编辑 徐立子
特约编辑 谭秀丽
装帧设计 程 阁

出 版 北京联合出版公司
北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088
发 行 北京联合天畅文化传播有限公司
印 刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司
经 销 新华书店
字 数 104 千字
开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 5.75 印张
版 次 2019 年 10 月第 1 版 2019 年 10 月第 1 次印刷
I S B N 978-7-5596-3478-8
定 价 59.80 元

未
UnRead
—
艺术家

关注未读好书

未读 CLUB
会员服务平台

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换

电话: (010) 52435752 (010) 64258472-600

未经许可, 不得以任何方式
复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

6 前言

9 开辟先河

(生于1550—1850年间的艺术家)

- 10 拉维尼娅·丰塔纳
- 12 阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基
- 16 克拉拉·彼得斯
- 20 罗萨尔巴·卡列拉
- 22 安杰莉卡·考夫曼
- 26 伊丽莎白-路易丝·维
热·勒布伦
- 28 朱莉娅·玛格丽特·卡梅伦
- 32 罗莎·博纳尔
- 34 贝尔特·莫里索
- 38 玛丽·卡萨特

43 先锋艺术先驱

(生于1860—1899年间的艺术家)

- 44 希尔马·阿夫·克林特
- 46 保拉·莫德松-贝克尔
- 50 加布里埃勒·明特尔
- 52 瓦妮莎·贝尔
- 54 索尼娅·德劳内

56 乔治亚·奥基夫

60 汉娜·霍赫

62 柳博芙·波波娃

64 蒂娜·莫多蒂

66 贝妮代塔·卡帕·马里内蒂

70 塔玛拉·德·莱姆皮卡

72 路易丝·内维尔森

75 成功与磨难

(生于1900—1925年间的艺术家)

76 艾丽斯·尼尔

80 芭芭拉·赫普沃斯

82 弗里达·卡罗

84 玛丽亚·海伦娜·维

埃拉·达·席尔瓦

86 路易丝·布尔乔亚

90 盖戈

94 艾格尼丝·马丁

96 阿姆里塔·谢吉尔

100 利奥诺拉·卡林顿

102 卡罗尔·拉马

104 琼·米切尔

107 打破成见

(生于1926—1940年间的艺术家)

108 阿林娜·绍波兹妮科芙

110 海伦·弗兰肯塞勒

112 草间弥生

114 妮基·桑法勒

116 玛格达莱娜·阿巴卡诺维奇

118 小野洋子

120 希拉·希克斯

122 伊娃·海瑟

126 琼·乔纳斯

128 朱迪·芝加哥

130 卡洛琳·史尼曼

133 当代视角

(生于1942—1985年间的艺术家)

134 安娜·玛丽亚·马约利诺

136 格雷西拉·伊特比德

140 玛莎·罗斯勒

142 玛丽娜·阿布拉莫维奇

144 安娜·门迭塔

146 辛迪·舍曼

150 弗朗切斯卡·伍德曼

154 奥尔加·切尼谢娃

156 蕾切尔·怀特里德

158 翠西·艾敏

160 利奈特·伊阿德姆-博阿基耶

162 阿马利娅·皮卡

164 游击队女孩

168 术语表

173 艺术家索引

181 图片版权及引文来源

ART ESSENTIALS

WOMEN ARTISTS

女性艺术家

WOMEN ARTISTS

FLAVIA FRIGERI

[意] 弗拉维娅·弗里杰里 著 北寺 译

 北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

目录

6 前言

9 开辟先河

(生于1550—1850年间的艺术家)

- 10 拉维尼娅·丰塔纳
- 12 阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基
- 16 克拉拉·彼得斯
- 20 罗萨尔巴·卡列拉
- 22 安杰莉卡·考夫曼
- 26 伊丽莎白-路易丝·维
热·勒布伦
- 28 朱莉娅·玛格丽特·卡梅伦
- 32 罗莎·博纳尔
- 34 贝尔特·莫里索
- 38 玛丽·卡萨特

43 先锋艺术先驱

(生于1860—1899年间的艺术家)

- 44 希尔马·阿夫·克林特
- 46 保拉·莫德松-贝克尔
- 50 加布里埃勒·明特尔
- 52 瓦妮莎·贝尔
- 54 索尼娅·德劳内

56 乔治亚·奥基夫

60 汉娜·霍赫

62 柳博芙·波波娃

64 蒂娜·莫多蒂

66 贝妮代塔·卡帕·马里内蒂

70 塔玛拉·德·莱姆皮卡

72 路易丝·内维尔森

75 成功与磨难

(生于1900—1925年间的艺术家)

- 76 艾丽斯·尼尔
- 80 芭芭拉·赫普沃斯
- 82 弗里达·卡罗
- 84 玛丽亚·海伦娜·维
埃拉·达·席尔瓦
- 86 路易丝·布尔乔亚
- 90 盖戈
- 94 艾格尼丝·马丁
- 96 阿姆里塔·谢吉尔
- 100 利奥诺拉·卡林顿
- 102 卡罗尔·拉马
- 104 琼·米切尔

107 打破成见

(生于1926—1940年间的艺术家)

108 阿林娜·绍波兹妮科芙

110 海伦·弗兰肯塞勒

112 草间弥生

114 妮基·桑法勒

116 玛格达莱娜·阿巴卡诺维奇

118 小野洋子

120 希拉·希克斯

122 伊娃·海瑟

126 琼·乔纳斯

128 朱迪·芝加哥

130 卡洛琳·史尼曼

133 当代视角

(生于1942—1985年间的艺术家)

134 安娜·玛丽亚·马约利诺

136 格雷西拉·伊特比德

140 玛莎·罗斯勒

142 玛丽娜·阿布拉莫维奇

144 安娜·门迭塔

146 辛迪·舍曼

150 弗朗切斯卡·伍德曼

154 奥尔加·切尼谢娃

156 蕾切尔·怀特里德

158 翠西·艾敏

160 利奈特·伊阿德姆-博阿基耶

162 阿马利娅·皮卡

164 游击队女孩

168 术语表

173 艺术家索引

181 图片版权及引文来源

前言

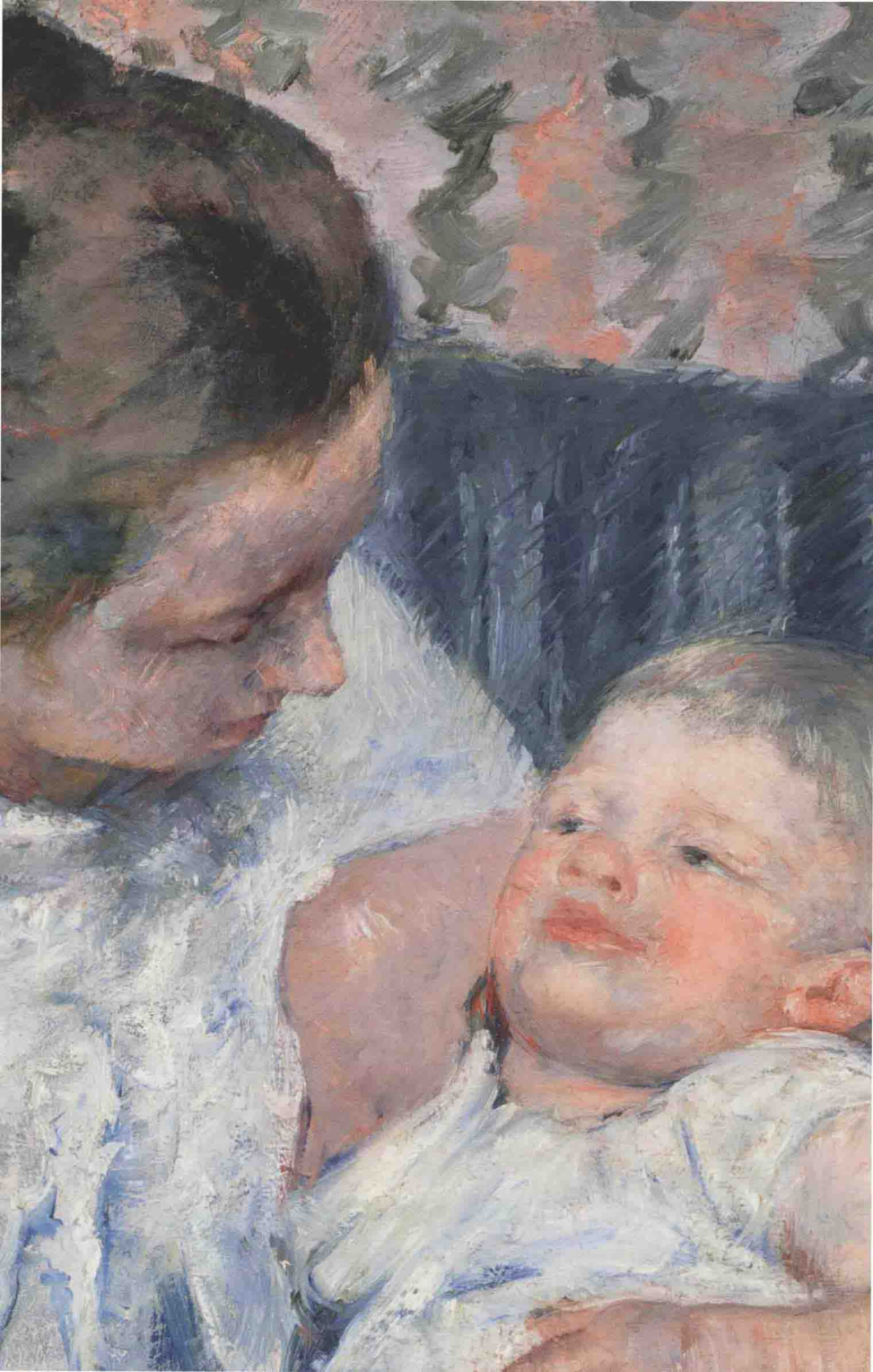
女性历来是艺术史上颇受青睐的表现对象。她们作为美的终极象征不断地出现在各种作品中，但当她们作为艺术创作者时，总是沦为男性同行的附庸。女性艺术家得不到认可的状况让美国艺术史学家琳达·诺克林（Linda Nochlin）大为惊愕，她在1971年发问道：“为什么历史上没有出现过伟大的女性艺术家？”当时，女性艺术家、艺术史学家和批评家们掀起了一股批评浪潮，而诺克林恰逢其时的提问更是体现了她们共有的紧迫感。

在那之前，男性艺术家在艺术领域一直占据着主导地位，但这并不意味着伟大的女性艺术家从未出现过。事实恰恰相反，女性艺术家一直活跃在艺术界，而且对创作的投入一点不比男性同行少。但是，她们的作品十分难寻。尤其在中世纪、文艺复兴和巴洛克时期，艺术几乎专属于男性，女性通常被迫匿名或用男性的假名进行创作。在由男性艺术家经营的工作室里，她们的功劳很少得到认可，甚至无人提及。正如弗拉芒艺术家克拉拉·彼得斯（Clara Peeters）用她静物画中隐藏的自画像提醒我们的那样：女性想要被世界看到。（参阅第16—19页）

尽管情况已有所改善，1989年被称为“游击队女孩”的女性主义团体质问道：“女性难道只有赤身裸体才能进入大都会博物馆吗？”（参阅第164页）女性和她们的裸体在博物馆的展览中随处可见，然而，她们作为艺术创作者的工

作未得到充分认可。

本书以意大利矫饰主义画家拉维尼娅·丰塔纳 (Lavinia Fontana) 开篇，全面概述了女性艺术家从被动接受关注的对象转变为主动创作者的历程。全书聚焦于五十多位女性艺术家，活跃时间从 16 世纪直至今日，跨越多种媒材，触及各类主题。选择范围之所以如此广泛，是为了让读者对女性在艺术史中所扮演的角色以及她们的生活历程有一个大致的了解，同时还可以欣赏这些杰出女艺术家的作品。

开辟先河

(生于 1550—1850 年间的艺术家)

-
你能在这个女人的灵魂里
感受到恺撒的气魄
-

阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基

拉维尼娅·丰塔纳

1552—1614 年

意大利矫饰主义画家拉维尼娅·丰塔纳被公认为是首位开创独立艺术事业的女性艺术家。拉维尼娅生于博洛尼亚，其父普罗斯佩罗·丰塔纳 (Prospero Fontana) 是当地顶尖的艺术家。丰塔纳自小就受到了艺术的熏陶，观赏过拉斐尔 (Raphael)、帕尔米贾尼诺 (Parmigianino) 等画家的作品，而父亲精心的培养也让她受益颇多。

丰塔纳的一位赞助人曾这样评价她：“说实话，这位才华出众的画家完全跨越了性别的限制，是个非常了不起的人。”在矫饰主义艺术的舞台上，丰塔纳是个罕见的例外。她是一位多产的肖像画家，公共和私人委托领域内的创作都取得了一定的成就。她为罗马和博洛尼亚的一些教堂创作祭坛画，得到了通常只有男性艺术家才能获得的认可。如今，虽然丰塔纳的许多作品保存状况不佳，但其艺术造诣在画作《环绕在六个孩子中抱着小狗的比安卡·德利·乌蒂利·马塞利的肖像》(约 1600 年，对页图) 中被生动地展现出来。这幅肖像画描绘了贵妇人比安卡·德利·乌蒂利 (Bianca degli Utili)、她的女儿以及五个儿子，其中细致入微的发型和华丽的刺绣服饰，尤为引人注目。丰塔纳力图在画中捕捉家庭成员身上的典雅气质以及他们之间的亲密关系。1614 年，丰塔纳在罗马去世。在活跃于 18 世纪之前的所有女性艺术家中，她被认为是留下作品数量最多的。

拉维尼娅·丰塔纳

《环绕在六个孩子中抱着小狗的比安卡·德利·乌蒂利·马塞利的肖像》

约 1600 年

布面油画

99 厘米 × 133.5 厘米

私人收藏

画中右边的两个男孩：一人手持笔和墨水瓶，一人握着印有骑士像的奖章。这些物件似乎在暗示他们未来所从事的职业。

关键艺术品

《不要碰我》，1581年，乌菲齐美术馆，意大利佛罗伦萨

《法国王后路易莎将幼子弗朗索瓦一世呈于圣方济各保拉面前》，1590年，国立博洛尼亚美术馆，意大利博洛尼亚

《维纳斯哺乳丘比特》，1610—1619年，冬宫博物馆，俄罗斯圣彼得堡

《正在穿衣的密涅瓦》，1613年，博尔盖塞美术馆，意大利罗马

关联事件

1577年——丰塔纳和艺术家保罗·扎皮（Paolo Zappi）结婚，扎皮在她的作品中画过服饰；他们育有十一个孩子，丰塔纳去世时仅有三个孩子在人世。

1589年——丰塔纳接到委托，为马德里的埃斯科里亚尔圣洛伦索王家修道院创作公共祭坛画《圣家族与圣约翰》，并收到1000达克特（或称杜卡币，欧洲中世纪时期流通的货币）的丰厚报酬。

阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基

1593—约 1652 年

时至今日，阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基 (Artemisia Gentileschi) 仍被公认为是巴洛克时期 (约 1600—1750 年) 女性艺术家中的佼佼者。这一时期的艺术宏伟大气，富有戏剧性，而阿尔泰米西娅更是为那个时代的艺术做出了突出贡献。和丰塔纳一样，她也是一位知名艺术家的孩子，但家境相对普通。为了让女儿得到良好的培养，奥拉齐奥·真蒂莱斯基 (Orazio Gentileschi) 请他的朋友暨合作者阿戈斯蒂诺·塔西 (Agostino Tassi) 教她画画。然而，师从塔西导致了一场悲剧：年轻的阿尔泰米西娅遭遇到塔西的性骚扰。因塔西食言未娶她为妻，奥拉齐奥指控他犯有强奸罪。整个诉讼过程让阿尔泰米西娅承受了巨大的痛苦，当众受到羞辱，声誉受损。为此，她不得不离开罗马。

审讯结束后不久，阿尔泰米西娅于 1611 年嫁给了佛罗伦萨艺术家彼得罗·斯蒂亚泰西 (Pietro Stiattesi)，两人一起迁往了佛罗伦萨。正是在这里，她创作出了最负盛名的作品《砍下荷罗孚尼头颅的犹滴》(约 1620 年，乌菲齐美术馆，意大利佛罗伦萨)。阿尔泰米西娅偏爱描绘《圣经》及神话故事中的烈女，这幅画也不例外，以女性角色为核心，描绘了犹滴杀死大将荷罗孚尼的场景。《苏珊娜与二长老》(1610 年，对页图) 同样围绕一位坚强的女性展开叙事。阿尔泰米西娅运用典型的现实主义风格描绘了苏珊娜拒绝好色老男人的场景。在这两幅作品中，人物内心的冲突均通过强烈的光影对比 (chiaroscuro) 和果断有力的姿势得到了强化。阿尔泰米西娅在这两幅画中模仿了意大利画家卡拉瓦乔

阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基

《苏珊娜与二长老》

1610 年

布面油画

178 厘米 × 125 厘米

瓦森史坦宫，申博恩艺术收藏品，

波梅尔斯费尔登

让现代观众尤为深刻的是，阿尔泰米西娅将出浴后的苏珊娜画得娇柔天真，与两位俯视她的淫猥下流的长老形成鲜明对比。