

PRODUCCIONES MAESTRAS
presenta

UNA MERA

CURIOSIDAD

Dramaturgia y Dirección

ANA MAESTROJUÁN

Interpretes

MARÍA ÁLVAREZ / ÁNGEL GARCÍA MONEO / PATXI LARREA

Subvenciones

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua

Colabora

Arzobispado
de BURGOS

MODARTE

UNA MERA

CURIOSIDAD

Dramaturgia y
dirección:

Ana Maestrojuán

Dramaturgia y dirección

Ana Maestrojuán

Elenco

María Álvarez, Ángel García Moneo y Patxi Larrea

Diseño de vestuario

Edurne Ibáñez

Diseño de iluminación

David Bernués

Composición musical y espacio sonoro

Gorka Pastor

Diseño de escenografía

Producciones Maestras

Construcción escenografía

Raúl Arraiza

Maquillaje y posticería

Amaia Mendo

Utilería

Zenzerro

Diseño gráfico

El Colectivo

Fotografía

David Múñiz y Mikel Legaristi

Dirección de producción

Ángel García Moneo

Ayudante de producción

Ana Drouve

Con la colaboración especial de Raquel Andueza

Índice

- 07 Nota de la autora
 - Ana Maestrojuán (Dramaturga y directora)
- 08 Cronología
 - Vida y obra de Artemisia Gentileschi
 - Entorno histórico y cultural
- 11 Algo más que *Una mera curiosidad*
 - ¿Por qué Artemisia?
 - Trama y estructura dramática
 - Roles de género
- 21 Ejercicios de creación
- 24 Tras la función
 - Reconocemos
 - Tan cerca, tan lejos

NOTA DE LA AUTORA

Una mera curiosidad es una comedia, una comedia que aborda temas muy serios pero que no deja de ser una comedia. He querido contar lo difícil que es ser una misma, que dentro de todos nosotros y nosotras tenemos infinidad de anhelos, ideas y, cómo no, profundas contradicciones. Y esas contradicciones son lo que nos hacen ser absolutamente humanos y que, aunque creamos que tenemos certezas, siempre habrá una duda que las haga temblar.

Esta obra se titula *Una mera curiosidad* porque así se le consideró a nuestra protagonista dentro de la historia del ARTE. Artemisia Gentileschi fue una pintora barroca dentro de un mundo de hombres, que no siempre la tuvieron en buena estima. Con el paso de los siglos fue relegada al olvido y al silencio hasta que, a mitad del siglo XX, fue rescatada y devuelta a su lugar. Un lugar que viene a reclamar en esta función.

Considero que *Una mera curiosidad* nace de una fuerte necesidad de recordar que no podemos dejar a nadie atrás. Que, como sociedad, debemos reivindicar el valor de la belleza, el humor y las ganas de ser escuchados, de ser escuchadas.

Sólo me queda desearos que disfrutéis tanto de esta Artemisia, de estas Artemisias, como lo he hecho yo escuchando sus voces durante la escritura. Y no olvidéis que, pase lo que pase, el mundo sigue girando.

CRONOLOGÍA

Vida y obra de Artemisia Gentileschi. Entorno histórico y cultural

1593

Europa se encuentra inmersa en el Renacimiento tardío y los inicios del Barroco. Ambiente marcado por conflictos religiosos, consolidación de monarquías y un ambiente de transformación cultural y científica.

Nacimiento de Artemisia Gentileschi, hija de Orazio Gentileschi, pintor manierista y seguidor del estilo de Caravaggio, y Prudentia Mont.

1608-1610

Italia, un país de contrastes: dividido políticamente, pero unido culturalmente por su influencia en las artes y las ciencias. Destacan figuras como Monteverdi, Caravaggio y Galileo. Periodo de transición hacia el Barroco.

Muerte de Caravaggio.

Formación en el taller de su padre: Estilo marcado por el dramatismo del claroscuro.

1610

Galileo publica Sidereus Nuncius, revolucionando la astronomía. Asesinato de Enrique IV de Francia y ascenso de Luis XIII.

Primera obra conocida; **Susana y los viejos**

1611

Violación por parte Agostino Tassi.

1612

Juicio por la violación.

1613

Incendio del Teatro Globe en Londres.

Matrimonio y mudanza a **Florencia**.

1615-1620

1616. Muerte de William Shakespeare y Miguel de Cervantes.

1618. La Defenestración de Praga, inicio de la Guerra de los Treinta Años.

1619. Johannes Kepler enuncia su tercera ley del movimiento planetario.

Artemisia: **Regreso a Roma**

1626-1630

La Guerra de los Treinta Años configura el panorama europeo. Los bandos católicos y protestantes se enfrentan en una guerra devastadora, mientras las grandes potencias como Francia, España, y Suecia compiten por la supremacía política y religiosa.

Obras: **Nacimiento de San Juan**

1638-1640

Periodo de conflictos a nivel militar, político y social. René Descartes y el científico Galileo Galilei (grandes influencias del pensamiento europeo).

Artemisia invitada a la **corte de Carlos I de Inglaterra**. Colaboró con su padre, Orazio. Muerte de su padre.

1641-1653

1648. Fin de la Guerra de los Treinta Años. Guerra Civil Inglesa, tensiones religiosas y dinásticas, Independencia de Portugal y las guerras entre las potencias europeas como Francia y España definen este período turbulento.

Artemisia: **Regreso a Nápoles** y últimos años

1653

Apogeo del Barroco:

Pintura: Rembrandt (en los Países Bajos) y Velázquez (en España)

Música: Johann Jakob Froberger y Heinrich Schütz.

Muerte de Artemisia Gentileschi

ALGO MÁS QUE UNA MERA CURIOSIDAD

¿Por qué Artemisia?

Porque es un claro ejemplo de cómo la historia ha silenciado el trabajo de mujeres increíbles a lo largo del tiempo.

El caso de Artemisia no es el de una mujer con talento que vivió en la sombra, ignorada por las élites, sino que su obra fue reconocida en su momento. Nos encontramos frente a un caso que funcionó mediante una lógica inversa: Artemisia Gentileschi fue laureada, admirada y tratada como una igual por el círculo artístico que en aquel momento se desarrollaba en Italia, pero su castigo por ser mujer le llegó tras la muerte, en forma de olvido y menosprecio a su legado. Tomando las palabras de Peio H. Riaño en su libro *Las invisibles* dotar a Artemisia del título “La pintora violada” se trata de una estrategia bien pensada; “Al incluir esa referencia que ignora su excelencia artística hacemos evidente que, así como la historia del arte fulminó su existencia del equipo titular de la pintura barroca, la industria cultural la devolvió a la vida al recrearse en el abuso que sufrió a los dieciocho años. Artemisia padece, primero, la violencia machista (violación), luego la violencia estructural del sistema (olvido) y, por último, la violencia capitalista (espectáculo), que sublima su trauma para encontrarle un hueco en este mundo de hombres, dejando al margen su trascendencia pictórica”.

Pero antes de seguir elaborando nuestra elección artística sobre Artemisia es necesario conocer quién era ella, Artemisia Gentileschi. Nacida el 8 de julio de 1593 en Roma, fue una pintora barroca italiana cuya formación artística comenzó en el taller de su padre, el pintor toscano Orazio Gentileschi. Orazio era uno de los grandes exponentes de la escuela romana de Caravaggio. Artemisia aprendió de su padre la técnica del dibujo y el fuerte naturalismo presente en las obras de Caravaggio. Su estilo se caracteriza por su dinamismo y las escenas violentas que a menudo representan sus pinturas. En sus cuadros Artemisia desarrolló temas históricos y religiosos. Fueron célebres sus pinturas de personajes femeninos como Lucrecia, Betsabé o Judith. Su vida estuvo marcada por un suceso traumático y que ha pronunciado de manera sustancial su reconocimiento, en mayo de 1611,

cuando tenía 18 años, el pintor Agostino Tassi, maestro suyo y amigo de su padre, la violó. Este evento tuvo influencia tanto en su vida personal como en su pintura. Siendo el juicio contra Tassi un ejemplo de cómo se forzaba a las mujeres que habían sido violadas a demostrar su inocencia.

Artemisia dio sus primeros pasos como artista en Roma y continuó su carrera en distintas ciudades de Italia. En 1612 se mudó a Florencia, donde se convirtió en la primera mujer en hacerse miembro de la *Accademia delle arti del disegno*. Trabajó bajo los auspicios de Cosme II de Médici y también dejó su huella en Génova, Venecia y Nápoles. Durante su periodo napolitano, recibió su primer encargo para realizar una pintura al fresco en la iglesia de la ciudad de Pozzuoli, cerca de Nápoles. Posteriormente vivió y trabajó en Londres con su padre bajo el patrocinio de Carlos I de Inglaterra antes de regresar a Nápoles, donde residió hasta su muerte.

Trama y estructura dramática

Según Ana Maestrojuán; *La complejidad de su figura y la cantidad de información sobre la época, hacen que la labor de escritura se haya vuelto complicada y excitante. No sé abordar un texto basándome en una única visión, debo observarlo de forma caleidoscópica, de tal manera que forma parte de un todo mucho más complejo. Evidentemente una escribe desde su forma de ver el mundo y, en mi caso, desde una visión crítica y con una ingente carga cómica. Considero que el humor nos hace libres y la verdad, muchas veces, felices. Artemisia es un descubrimiento que lleva seduciéndome más de seis años. Ha rondado mis pensamientos desde que apareció en Loco desatino, formando parte de un universo mucho más intrincado. Asusta el no estar a la altura, volver a utilizar fórmulas que ya conoces y que han funcionado, tal vez tengo un terror infinito a repetirme, y esto te hace altamente vulnerable. Es enfrentarte a la creación con ímpetu, pero acompañada de tus peores enemigos, tus propios miedos. Miedos que te encargas de alimentar, de cuidar y de criar. Me pregunto muchas veces si al resto de dramaturgas les sucede esto, este miedo atroz ante la obra artística. Sueño que a Artemisia le pasaba y que eso nos une. Tal vez esta relación artística es la que me da fuerzas para utilizar su obra, lo que nos ha quedado de ella de forma eterna, para abordar otra clase de expresión artística. La palabra y la imagen, más que nunca, se darán la mano, ya que tengo a una pintora guiándome en estos trazos que doy de forma desordenada.*

El planteamiento dramático se basa en cinco obras pictóricas de Artemisia que servirán para articular las escenas y los personajes que en ella aparecen.

El texto de *Una mera curiosidad* no responde a una dramaturgia clásica basada en conceptos aristotélicos (unidad de acción- espacio- tiempo). Los saltos temporales o la mezcla de épocas son fruto de una escritura ecléctica y regida por lo que la protagonista nos quiera contar. A través de sus obras hablará con nosotros, público del siglo XXI de lo que le empujó a pintar de una forma determinada.

Primera obra, primera escena:

Autorretrato como alegoría de la pintura (1638)

Es destacable que la inclinación de Gentileschi por pintar mujeres no se limitaba a historias bíblicas y relatos antiguos ya que a veces encontró inspiración en una figura contemporánea: ella misma. En 1639, Gentileschi completó su autorretrato más célebre, *Autorretrato como alegoría de la pintura*. En esta singular pintura, la artista se imagina como una alegoría, un enfoque creativo que incorpora sutilmente sus puntos de vista feministas. “Ella sostiene un pincel en una mano y una paleta en la otra identificándose hábilmente como la personificación femenina de la pintura, algo que sus contemporáneos masculinos nunca pudieron haber hecho”.

A partir de este cuadro, que será la primera imagen que los espectadores recibirán en el montaje, se nos presentará la pintora ante nosotros, emergiendo de su propia obra. Con un lenguaje actual, desenfadado, cobrará vida ante nuestros ojos, saliendo del lienzo porque ya no quiere permanecer en silencio. En esta escena nos contará quién es, por qué ha decidido salir de las dos dimensiones y llegar hasta nuestros ojos un día como hoy. Se trata de un epílogo en el que nos muestra nuestra situación actual a través de sus ojos. Su visión de artista, de mujer, de alguien que la ha visto todo y no ha dicho nada. Este cuadro fue pintado cuando Artemisia tenía cerca de 46 años, es decir, en plena madurez de su obra. Para ser mujer ya era mayor.

La dramaturga hará una profunda reflexión sobre el edadismo y la importancia y discriminación que sufren las mujeres, a diferencia de los hombres, en muchos casos. Se trata de una profundización sobre la figura de Artemisia para presentarla ante el público que desconozca su figura.

- Personajes: Artemisia, hablando con el público y otras Artemisias (encarnadas por dos actores). Cada Artemisia será una parte de ella, dando una visión de prisma sobre la autora. Artemisia mujer, Artemisia artista, Artemisia madre.

Segunda obra, segunda escena:

Susana y los viejos (1610)

Esta pintura fue realizada cuando la artista tenía 17 años. Representa una escena bíblica en la que Susana, mujer hebrea casada, es acosada y atacada por dos hombres mientras se bañaba. Se niega a tener relaciones sexuales con sus atacantes y ellos la chantajejan y acusan falsamente de adulterio. Su esposo Daniel demuestra la falsedad de su relato, siendo estos ejecutados por calumnias. Con esta obra sentó las bases para lo que se convertiría en uno de sus temas recurrentes; figuras femeninas que sufren, pero de gran fortaleza. Resulta irónico que un año más tarde, Artemisia sufriera una situación de acoso y violación. Parece que anticipara la situación tan desagradable y dolorosa que viviría más tarde.

Con este cuadro se iniciará la escena del juicio, en la que Ana Maestrojuán realiza una teatralización de este proceso, contado por la propia protagonista. Veremos como no solo debe demostrar que es una víctima, si no también, demostrar que ella no provocó la situación. Dicha situación, pese a haber sucedido en el siglo XVII, no resulta extraña en nuestros días. Culpabilizar a la víctima, someterla al escrutinio público y romper su credibilidad son actitudes que hemos visto y padecido no hace tanto. Artemisia nos mostrará cómo fue su juicio y cómo nos situamos en la actualidad.

- Personajes: Juez, Agostino y Artemisia. La escena se basa en lo recogido en el libro *Cartas precedidas de las Actas del proceso por estupro*. (Edición Eva Menzio. Cuadernos Arte Cátedra 2016).

Tercera obra, tercera escena:

Judith decapitando a Holofernes (1620)

Ante la burla de su juicio y la nunca cumplida condena de su violador, Artemisia, buscó su propia forma de venganza. En 1620, pintó a Judith decapitando a Holofernes, una pieza que retrata una historia del Antiguo Testamento en la que una viuda y su sirvienta dominan, y eventualmente decapitan, a un hombre lujurioso y amenazante. Dado el momento de la finalización de la pintura, muchos creen que Gentileschi canalizó su propia agresión sexual (y los sentimientos consecuentes hacia Tassi, representado por Holofernes) al elaborar la composición.

Ana Maestrojuán tomará la duda y la angustia como motor de la escena, ya que Artemisia tuvo la posibilidad, no como otras tantas mujeres, de canalizar su rabia y frustración a través de su obra. Veremos cómo Artemisia acude a terapia. Se trata de una escena delirante en la que Artemisia luchará con sus pensamientos, sus demonios, sus otros yoes frente la mirada atenta de un psicólogo, A. Maslow.

Personajes: Artemisia por partida doble (Artemisia y Artemisia artista) y el psicólogo A. Maslow.

Cuarta obra, cuarta escena:

Judith y su doncella (1627)

Entre 1623 y 1625, Gentileschi volvió una vez más a la historia de Judith. En *Judith y su doncella*, captura el momento después del asesinato, cuando la heroína y su criada colocan la cabeza decapitada de Holofernes en una bolsa. Lo más destacable de esta obra es el uso de la luz y la sombra. Además de acentuar los tonos ricos que se encuentran en el vestido dorado de Judith y las cortinas de terciopelo rojo, este uso de la luz aumenta el drama de la escena y, en última instancia, muestra el dominio de Gentileschi como pintora barroca de gran excelencia.

En esta escena se hablará de la implicación del artista con su obra, el compromiso que tiene cualquier creador con la sociedad en la que se encuentra. Todo ello confrontado con una sociedad actual en la que un like parece tener más valor que

un criterio bien armado. Se trata de una firme reivindicación de la necesidad del Arte, del Pensamiento y de la búsqueda de la Verdad.

- Personajes: Artemisia, la Musa y la Condesa. La Condesa es un personaje de la obra *Loco Desatino* que representa una nobleza decadente y demandante.

Quinta obra, quinta escena:

Lucrecia (1620)

Se trata de un trabajo que presenta una figura femenina al borde del suicidio. Muestra a Lucrecia, una mujer noble romana que vivió en el 509 A.C. y protagonista de un poema narrativo de W. Shakespeare, que optó por quitarse la vida después de ser violada por Sexto Tarquinio, el hijo de un rey etrusco. Tomando las palabras de Mary Garrad se trata “la variante más inusual y más radical del tema en la pintura moderna temprana” y esto se debe principalmente a la estrategia de representar el momento justo antes de que Lucrecia decida suicidarse y no, como en el caso de muchas otras pinturas, el suicidio en sí. Esta decisión viene determinada por la definición de Lucrecia como una “mujer fuerte, una heroína fuerte”.

Como última escena sirve para encontrarnos con la Artemisia más íntima, la mujer que analiza la necesidad de ser fuerte, fuerte y heroica como Lucrecia. Y mientras ella intenta saber qué ocurre con este mundo que se le escapa a su entendimiento, dicho mundo no deja de girar.

Roles de género y feminismo

La vinculación entre el feminismo y Artemisia se puede resumir en cuatro líneas fundamentales que Ana Maestrojuán no pierde de vista en la concepción dramática.

- ✚ A través de sus obras desafió a las normas de género de su época al representar a mujeres fuertes, poderosas y con identidad propia. En lugar de retratar a las mujeres como simples objetos pasivos de la mirada masculina, Artemisia les otorgó protagonismo y representó escenas en las que las mujeres toman el control de su destino.
- ✚ Pese a lo complicado que era, y lo que conllevaba denunció la violencia contra las mujeres. Su vida personal estuvo marcada por la violencia sexual que sufrió a manos de Agostino Tassi, puso en evidencia la realidad de la violencia contra las mujeres en el pasado y en el presente. Su juicio fue un hito y una evidencia de cómo se cuestionaba el papel de la mujer como culpable de la violencia sexual.
- ✚ Es considerada como inspiración para artistas feministas. Su trabajo ha sido una fuente de inspiración para artistas contemporáneas que buscan cuestionar y subvertir las representaciones tradicionales de las mujeres en el arte. Su enfoque en la representación de mujeres fuertes y empoderadas ha resonado especialmente en el movimiento feminista moderno.
- ✚ Un tardío y, excesivamente cuestionado reconocimiento de su legado. En las últimas décadas, ha habido un renovado interés en la vida y obra de Artemisia Gentileschi, así como un esfuerzo por rescatarla del anonimato al que fue relegada durante siglos. Su importancia como una de las pocas mujeres artistas destacadas de su época se ha reconocido y celebrado, y su historia ha sido utilizada como un ejemplo de resistencia y resiliencia ante la opresión de género.

EJERCICIOS DE CREACIÓN

Proponemos que, ahora, todas las personas interesadas realicen el siguiente ejercicio de escritura.

- ✚ Proponemos tres cuadros de Artemisia Gentileschi como origen de nuestro trabajo de escritura dramática.

✚ Una vez elegido el cuadro sobre el que nos gustaría trabajar vamos a realizar las siguientes reflexiones:

¿Qué nos cuenta este cuadro?

¿Qué crees que nos ha querido transmitir su autora?

¿Qué elementos te llaman más la atención?

¿Te interesa hacer un trabajo de investigación sobre el momento vital en el que se encontraba la autora cuando lo pintó?

¿Qué podrías contar tú tomando como motor de escritura este cuadro?

✚ Tras responder a estas preguntas no tengas miedo: ¡Escribe tu escena!

TRAS LA FUNCIÓN

Reconocemos

Una vez que hemos asistido a la representación de *Una mera curiosidad* podemos elaborar nuestras propias conclusiones.

¿Has reconocido e identificado los personajes planteados por la dramaturga?, ¿te los imaginabas así?

¿Qué crees que ha querido contar la directora con la escenografía y los elementos que aparecen en ella?

¿Consideras la propuesta realista?

¿Te ha generado dudas alguna parte del montaje?

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?

Tus respuestas serán el fruto de tu reflexión, tus gustos y sensaciones. Serán siempre válidas mientras las puedas argumentar.

Tan cerca, tan lejos

Estamos llegando al final de este viaje y, para concluir, nos gustaría que buscaras qué situaciones han aparecido en la función y te resultan reconocibles en la actualidad.

Esta reflexión nos llevará a cuestionarnos si hemos avanzado en la sociedad sobre ciertos temas, ¿qué opinas tú?

Ha sido un placer haber recorrido este camino contigo, con vosotros y vosotras, con el público, con Artemisia.

Ana Maestrojuán