

UNA MERA CURIOSIDAD

Para que Artemisia Gentileschi deje de serlo
dentro de la historia del arte.

¿CÓMO DEFINIRÍAMOS UNA MERA CURIOSIDAD?

Una mera curiosidad es un grito, una carcajada atroz, formulada por una mujer que tuvo que **demostrarlo** todo a lo largo de su vida. Artemisia Gentileschi, pintora italiana del siglo XVII, es el núcleo de nuestra propuesta, una mujer pintora, una mujer que tuvo que demostrar que fue violada, demostrar que era válida como artista, demostrar que era madre, en definitiva, demostrar que era alguien en un mundo que la aplastaba y en una historia que la enterraba.

Una mera curiosidad es un viaje a la esencia humana de la mano de una mujer que nos plantea grandes y pequeñas cuestiones que nos acercan a la naturaleza humana.

Una mera curiosidad es un montaje teatral en el que el humor, la crítica y el drama se entrelazan para traernos de vuelta a una mujer que tiene mucho que decir. *Una mera curiosidad* juega a transitar entre la ficción y la realidad, entre la historia y la fábula. Ana Maestrojuán nos plantea un cuidado juego de espejos en el que el **Arte** y la **Vida** aparecen mezclados, proyectando su imagen de forma infinita. Pero Artemisia no estará sola, junto a ella cohabitan una serie de personajes que nos ayudan a comprender la complejidad de esta mujer, de su situación y de su presente.

Una mera curiosidad es el reconocimiento de la obra pictórica de Artemisia Gentileschi y una forma de mostrarla al gran público. A través de cinco de sus obras *Autorretrato como alegoría de la pintura* (1638-1639), *Susana y los viejos* (1610), *Judith decapitando a Holofernes* (1614-1620), *Judith y su sirvienta* (1625) y *Lucrecia* (1625) se vertebrará la dramaturgia.

Una mera curiosidad es un montaje teatral basado en la palabra y la actuación a través de una cuidada puesta en escena, donde el figurinismo, la iluminación y la imagen proyectada de las obras pictóricas son piedra angular de la propuesta estética. Tomando la estética y poética de la pintura barroca se recrea en escena un universo de claros/ oscuros, como los que se presentan en nuestra vida.

Se trata de un montaje que pone en valor a la figura de la **ARTISTA** y su **OBRA** a través de los ojos de otra autora contemporánea, Ana Maestrojuán, y de una propuesta escénica creada por un equipo solvente y riguroso, el que conforma Producciones Maestras. Un espectáculo que vuelve a utilizar la comedia ácida para poder decir grandes verdades y desvelar la parte oculta de la vida.

Una mera curiosidad habla de temas tan vigentes como antiguos; la necesidad continua de demostrar por parte de las mujeres. Artemisia tuvo que demostrar que fue víctima y no alentadora de una violación. Tuvo que demostrar su moralidad a lo largo de la vida. Tuvo que demostrar que era una pintora relevante en su época. Tuvo que demostrar su valía como madre cuando su marido se fue. Tuvo que demostrar lo que a un hombre se le presupone, o se le suponía. Maestrojuán realiza un certero paralelismo con Artemisia, ya que en pleno siglo XXI la vara de medir a la mujer, a la artista y el lugar que ocupa en el mundo es muy diferente al del hombre. Maestrojuán se reconoce, se acerca y se aleja de otra mujer que tiene todo el derecho a aparecer en nuestra vida y en nuestros escenarios.

¿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 ya reconocida en su momento. Nos encontramos frente a un caso que funcionó con una lógica inversa: Artemisia Gentileschi fue laureada, admirada y tratada como una igual por el círculo artístico esplendoroso 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 transcendencia pictórica”.

Desde los años ochenta, gracias a obras como la de la escritora Anna Banti (seudónimo de Lucia Lopresti) *Artemisia*, Rauda Jamís *Artemisia Gentileschi* o la más reciente de Mary D. Garrad *Artemisia Gentileschi Feminismos en la Europa de la Edad Moderna* podemos adentrarnos en la vida, en la asombrosa vida, de esta pintora romana.

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

1. 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 ante la mirada masculina, Artemisia les otorgó protagonismo y representó escenas en las que las mujeres toman el control de su destino.
2. 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.
3. 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.
4. Ha recibido 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.

¿POR QUÉ UNA HISTORIA ASÍ EN EL SIGLO XXI?

Porque seguimos creyendo firmemente que el **teatro debe hacerse eco de los momentos sociales** en los que se desarrolla. Resulta doloroso descubrir, hoy en día, que hay jóvenes que siguen reivindicando a través de las redes, el papel “femenino” de las mujeres. Papel de esposa, ama de casa, amante, cuidadora... esclava. Maestrojuán no es indiferente a los grandes avances que se han dado, pero resulta sangrante los retrocesos que hemos sufrido en la igualdad de género. Sus obras no están influenciadas por una corriente que *está de moda* sobre la misoginia o el feminismo. Su **recorrido** es firme en la temática y en la investigación sobre los abusos y el silenciamiento de las mujeres o de los sectores más discriminados de la sociedad. Desde su primera obra con Producciones Maestras *Tres árboles de piedra* (en la que traía a escena a la Papisa Juana, Eva Perón y a Eva Braun), pasando por su *Loco Desatino* (con la dramaturga barroca Ana Caro) y su más reciente *La Malpagá* (en la que Manel y Marie son rescatados de lo más bajo del sustrato social) se ha mantenido firme a la hora **de dar un lugar en el presente a la parte ahogada de la historia.**

Durante el tiempo de investigación para la creación de *Una mera curiosidad* Ana Maestrojuán ha trabajado con el libro *Cartas/ Actas del proceso por estupro. Artemisia Gentileschi* (Cátedra. 2016) en el que se encuentra transcrito el juicio y las torturas a las que fue sometida para demostrar su inocencia. Vemos a lo largo de todo el proceso como tuvo que soportar la duda, el cuestionamiento y la vejación por parte de los jueces y de su agresor. Es **imposible no recordar** que, cuatrocientos años después, todavía las víctimas de violación son sometidas al mismo tipo de juicio. Demostrar, con todo el dolor y la violencia, que se opusieron, que en algún momento dijeron que no. No solo debes ser inocente, sino que, además, debes parecerlo. Tenemos un vergonzoso caso en nuestra comunidad en el que a la víctima se le reprochó que volviera a salir, que rehiciera su vida con la normalidad de una joven de su edad. También somos conscientes que hoy, la figura de la mujer en puestos de relevancia es absolutamente cuestionada, y que en el mundo de la cultura no es diferente.

Si una mujer logra un proyecto, un reconocimiento o un premio, la suspicacia por su mérito se evidencia en comentarios tan perversos como cotidianos “por ser mujer”. A Artemisia se le ha añadido el nombre de *la pintora violada*, no la *pintora barroca*. De esta manera se la coloca en un estatus diferente que al resto de sus compañeros artistas. Tal y como sucedió con Ana Caro, nos damos cuenta de que los retrocesos sociales, hacen que la historia olvide y haga desaparecer, a quien no interesa que sea referente. Si Artemisia fue independiente, trabajó por diferentes ciudades de Europa y fue reconocida por sus coetáneos, ¿por qué su figura no fue recuperada hasta mediados del siglo XX? Porque no interesaba. La hegemonía de un sistema patriarcal anclado a lo largo de los siglos hacía impensable dotar de entidad a unas mujeres que habían demostrado con creces que, si tenían la oportunidad, podían ocupar un lugar relevante en la vida social, artística o en las esferas de poder.

Actividades de mediación propuestas con la obra *Una mera curiosidad*.

Nuestro empeño es llegar al mayor número de espectadores posible y acercar a los y las más jóvenes un espectáculo en el que van a descubrir a una mujer fascinante y van a sentirse identificados e identificadas.

A. Exposición de las obras en las que se inspira la dramaturgia:

La relación que existe entre nuestra propuesta escénica y el arte pictórico se propone a través de la exposición que acompaña a la función. En dicha exposición se describe la vida y obra de Artemisia mientras se contemplan los cuadros que se ven durante la puesta en escena. Damos la posibilidad al espectador, antes y después de la función, de contemplar los cuadros a los que nos referimos en *Una mera curiosidad*. Consideramos que es interesante que el público pueda ser partícipe del germen creativo de la obra y conocer los referentes con los que hemos trabajado. Dotar al mundo de un poco de belleza es parte inherente de nuestro trabajo.

Artemisia Gentileschi

Roma 1593 - Nápoles 1656

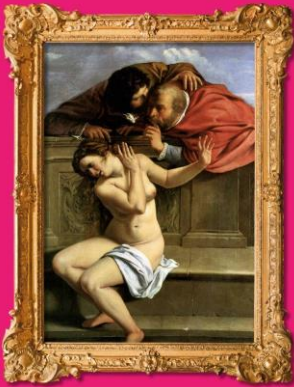
Nació el 8 de julio de 1593 en Roma, fue una pintora barroca italiana cuya formación artística comenzó en el taller de su padre, el pintor toscano Ottavio Gentileschi, exponente de la escuela romana de Caravaggio. Artemisia aprendió de su padre la técnica del dibujo y el fuerte naturalismo presente en las obras de Caravaggio. Su vida estuvo marcada por un suceso traumático, en mayo de 1611, cuando tenía 18 años, el pintor Agostino Tassi, maestro suyo y amigo de su padre, la violó. Su estilo se caracteriza por su dinamismo y las escenas violentas que a menudo representan sus pinturas. Fueron célebres sus pinturas de personajes femeninos como *Lucrecia*, *Betsabé*, o *Judith*. 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, Londres y Nápoles, donde vivió hasta su muerte.

Año	Evento	Evento	Evento
1593	Nace en Roma	1610	Se muda a Florencia
1611	Violación por Agostino Tassi	1612	Se muda a Roma
1616	Se muda a Nápoles	1620	Se muda a Venecia
1627	Se muda a Génova	1638 - 1641	Se muda a Londres
1653	Muerte en Nápoles		

"Soy la misma que aparece en el cuadro, ya que como pintora me puse a mí misma, vamos que como Caravaggio era hombre, no podía hacerlo"

Artemisia Gentileschi, *Auto-retrato*, 1638-1641, óleo sobre lienzo, 100 x 110 cm, Museo de Capodimonte, Nápoles.

"En fin, no soléis a tener que demostrar que sois inocentes, solo cabe señalar al culpable"

Artemisia Gentileschi, *Lucrecia*, 1612, óleo sobre lienzo, 100 x 110 cm, Museo de Capodimonte, Nápoles.

"Yo me refero a la certeza de saber que somos buenas, que tenemos oficio y talento"

Artemisia Gentileschi, *Lucrecia*, 1612, óleo sobre lienzo, 100 x 110 cm, Museo de Capodimonte, Nápoles.

"Nunca he sido una artista moderada"

Artemisia Gentileschi, *Judith*, 1620, óleo sobre lienzo, 100 x 110 cm, Museo de Capodimonte, Nápoles.

"Porque el mundo necesita ARTE"

Artemisia Gentileschi, *Auto-retrato*, 1638-1641, óleo sobre lienzo, 100 x 110 cm, Museo de Capodimonte, Nápoles.

B. Charlas y acciones concertadas con centros educativos.

Una mera curiosidad está destinada al público juvenil y adulto. Jóvenes a partir de 16 años podrán entender, empatizar y comprender lo que la puesta en escena les está ofreciendo y como compañía, creemos en la necesidad de acompañar las funciones con acciones que refuercen los contenidos y ayuden a generar nuevos públicos. Entendemos la mediación como una **herramienta circular** que se alimenta de la función, del espacio y de sus asistentes.

Una mera curiosidad puede acercarse al sector más joven por medio del material pedagógico y una actividad atractiva. Posibles actividades de mediación en función del ámbito al que van dirigidas:

- ❖ **Estudiantes de Primero y segundo de Bachiller de Artes Escénicas:** Entender los mecanismos teatrales y asistir a una representación de la obra son la mejor forma para que entiendan el oficio teatral. Planteamos una jornada en la que asistan al montaje de la escenografía, vean la función y compartan con el equipo artístico las impresiones de esta nuestra profesión.
- ❖ **Estudiantes de Artes plásticas** en las escuelas de Arte de Navarra y para **Estudiantes de Bachillerato en Humanidades.** Realizar una charla de 45 minutos sobre la figura de Artemisia. *Artemisia Gentileschi: Mujer silenciada a gritos.* En la que se realiza un recorrido tanto a su vida como a su obra.
- ❖ **Estudiantes Universitarios Grado de Humanidades** y de **Grado de Filología y Filosofía.** Realizar una charla de 60 minutos sobre la figura de Artemisia. *Artemisia Gentileschi: Mujer silenciada a gritos.* En la que se realiza un recorrido tanto a su vida como a su obra. Esta charla deberá estar acompañada por algún docente del grado.

C. Material pedagógico sobre el espectáculo.

Hemos realizado un material pedagógico, una serie de actividades basadas en *Una mera curiosidad*. En la que las actividades van **dirigidas al alumnado del último tramo de secundaria y bachillerato** y pueden abordarse desde cualquier departamento. En la que se desarrolla:

Investigando:

- Importancia de Artemisia: artista y mujer.
- Investigación histórica y presencia de la mujer en el Barroco europeo.
- Las Artemisias de hoy.

En el texto:

- Trama y estructura dramática.
- Roles de género.
- Arte y silencio.

En acción:

- Ejercicios de creación.
- Yo soy Artemisia, tú también.

Durante la representación:

- Elementos que aparecen: análisis y su uso. Valoramos.
- Escribimos.
- Cerca o lejos de nosotros y nosotras.