

LIDIA NAVARRO MANUEL MOYA ERNESTO ARIAS SILVIA DE PE

DIRIGIDA POR **AINHOA AMESTOY**

DESENGAÑOS AMOROSOS

VERSIÓN LIBRE DE LAS NOVELAS DE **MARÍA DE ZAYAS**

DE NANDO LÓPEZ

Escenografía y vestuario **ELISA SANZ** Música **DAVID VELASCO** Iluminación **MARTA GRAÑA**

SUÑER.

ESTIVAL PRODUCCIONES

Guía didáctica

I. ANTES DE VER LA FUNCIÓN

Desengaños amorosos es una obra escrita por el novelista y dramaturgo **Nando López** a partir de las novelas breves, publicadas bajo este mismo título, de la autora barroca **María de Zayas** (1590-c.1660). En ellas, diversos personajes se reúnen para compartir historias que han de tener, tal y como expresa una de sus protagonistas, un rasgo común:

«Ya que los hombres nos tenéis a las mujeres por mentirosas y noveleras, no hemos de contar esta noche novelas, sino casos verdaderos que tengan el nombre de desengaños y donde se hable de las desdichas sucedidas a las mujeres a causa de los hombres.»

Compuesta a partir de los motivos y personajes presentes en las narraciones de la propia Zayas, esta obra recoge gran parte de los temas que aparecen en sus novelas, tales como la crítica de la desigualdad entre mujeres y hombres o la denuncia de lacras tan terribles y, por desgracia, aún existentes como el maltrato, el abuso o las agresiones sexuales.

■ EL TÍTULO

1. Esta obra y la colección de novelas de María de Zayas en la que se basa comparten el mismo título: *Desengaños amorosos*. Reflexiona y debate tus ideas con tus compañeros:

- ¿Qué significa exactamente la palabra *desengaño*? ¿Te parece que es un término que se asocia con frecuencia al amor? ¿Por qué?
- Teniendo en cuenta el título, ¿cuál imaginas que será el género de la función: drama, tragedia o comedia? ¿Crees que da suficientes pistas como para averiguarlo o resulta, por el contrario, más bien ambiguo? Razona tu respuesta.
- ¿Piensas que el título es interesante y que capta la atención de los futuros lectores y espectadores? ¿Por qué?

2. El concepto del *desengaño* que escoge Zayas como punto de partida para sus novelas es profundamente barroco.

INVESTIGA. Documentate y explica por qué: ¿qué relación guarda con la ideología que predomina en la literatura y el pensamiento español del siglo XVII?

■ EL CARTEL

3. Fíjate con atención en la imagen del cartel de la obra. Describe los elementos que lo componen y anota todos los conceptos, ideas o emociones que te sugiera. Exprésalos con una única palabra (un sustantivo, un adjetivo o un verbo) y elabora un listado de un máximo de diez términos.

■ Compara ahora los conceptos que has anotado con el título de la función y responde:

- ¿Cómo es la relación entre el título y la fotografía del cartel: sinonímica, antonímica, redundante, sugerente, simbólica...? Explícalo
- ¿Cuál crees que ha sido el objetivo de Estival, la productora que ha puesto en pie este montaje, al elegir esta imagen?

4. **CREA.** Propón otro posible cartel para este título. Investiga antes sobre las novelas en la que se basa esta función y elabora, en grupos o de manera individual, una nueva propuesta. Después, explica qué decisiones has tomado y qué representan las imágenes que has empleado en tu propuesta.

■ LAS NOVELAS ORIGINALES: MARÍA DE ZAYAS

5. Los siguiente fragmentos, perteneciente a las novelas originales, aparecen recogidos de manera casi literal en la función. Léelos con atención y responde:

«Yo fui en todo extremada, y más en hacer versos, que era el espanto de aquel reino, y la envidia de muchos no tan peritos en esta facultad; que hay algunos ignorantes que, como si las mujeres les quitaran el entendimiento por tenerle, se consumen de los aciertos ajenos. ¡Bárbaro, ignorante! Si lo sabes hacer, hazlos, que no te roba nadie tu caudal.»	«Y así, en empezando a tener discurso las niñas, pónenlas a labrar y a hacer vainicas, y si las enseñan a leer es por milagro, que hay padre que tiene por caso de menos valer que sepan leer y escribir sus hijas, dando por causa que de saberlo son malas.»

- ¿Qué críticas expresa en ellos de manera rotunda y explícita su autora? ¿Crees que se trata de asuntos que le afecta de manera directa?
- ¿Opinas que la reflexión que se expresa en este pasaje sigue vigente? ¿En qué sentido? Justifica tu opinión con ejemplos concretos.

6. Lee el siguiente artículo publicado en *El País* con motivo del estreno de estos *Desengaños amorosos* y coméntalo con tus compañeros:

María de Zayas y el 'feminismo' que nació en España en el Siglo de Oro

La escritora, coetánea de Cervantes, reivindicó la formación de las mujeres y su labor como literatas

María de Zayas y Sotomayor nació en Madrid en 1590 y cuando murió Góngora, en 1627, ya había escrito ocho de sus comedias, que aún tardarían 10 años más en publicarse y hubo de ser en Aragón porque un dictamen prohibía en Castilla la publicación de novelas y comedias. Por aquellos años, le daban a la pluma los autores más conocidos por todos los escolares: Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. Pero casi nadie conoce el ingenio de María de Zayas, "la primera española que escribe y publica un libro de ficción con su nombre", asegura el profesor Julián Olivares, encargado del estudio de su obra y de esta edición. Beatriz Bernal publicó en Valladolid un libro de caballerías, *Cristalián de España*, en 1545, pero bajo el anonimato. Otra desconocida. El teatro se ocupa también ahora de rescatar a Zayas. Una versión de Nando López que dirige Ainhoa Amestoy llevará a Cáceres, en junio, y al Festival de Teatro Clásico de Almagro, en julio, sus *Desengaños amorosos*.

Olivares, profesor emérito de la Universidad de Houston, valora el arrojo de Zayas, que redacta "el primer manifiesto femenino que declara el derecho de la mujer no solo a escribir un libro, sino a publicarlo". No era fácil entonces. Zayas se inició como poetisa en academias de Madrid. Su poeta favorito era Lope, pero aquellos autores no ayudaban mucho a las damas escritoras a sacar cabeza, bien al contrario: "La influencia de estos era muy negativa; en sus novelas y comedias era recurrente la misoginia, la crítica y la mofa hacia las mujeres", dice Olivares. Hubo, sin embargo, algunos que quisieron colaborar al éxito de Zayas, por ejemplo Pérez de Montalbán o Alonso de Castillo Solórzano, de cuya pluma, cree Olivares, salió el par de páginas que preceden a la primera parte de las "maravillas", donde se la alaba sin bridas: "Un claro ingenio de nuestra nación, un portentoso de nuestras edades, una admiración de estos siglos y un pasmo de los vivientes, [...] la señora María de Zayas, gloria de Manzanares y honra de nuestra España".

CARMEN MORÁN BREÑA

- Como sucede en este artículo, a menudo se habla de **protofeminismo** para calificar las ideas de Zayas, ¿te parece que, a la luz de los ejemplos que has leído antes, sería una reflexión acertada? Razónalo.

- **INVESTIGA.** La obra de Zayas coincide en el tiempo con la de dramaturgas como **Ana Caro** o poetas como **Sor Juana Inés de la Cruz**. Dividid la clase en tres grupos y elaborad una presentación sobre la vida y la obra de cada una de ellas. Podéis usar todos los medios que consideréis necesarios y, sobre todo, no os olvidéis de incluir textos representativos de cada una de ellas.

II. DURANTE LA FUNCIÓN

Aquí te presentamos algunas pistas para que puedas profundizar y comentar todo cuanto aparece en *Desengaños amorosos*.

Disfruta la función, presta atención a las historias de los personajes y saca después tus propias conclusiones. A fin de cuentas, el teatro es un espejo donde podemos mirar, desde la distancia de la ficción, aristas no siempre cómodas –pero sí necesarias- de nuestra realidad. Un espejo muy parecido a las historias y los versos que comparten los personajes que protagonizan esta pieza.

■ Una historia no lineal

- La obra se abre *in media res*, es decir, con la acción ya comenzada. Fíjate con atención en quiénes aparecen en las primeras escenas y qué objetivo persigue cada uno de ellos.
- A lo largo de la función hay diversos **saltos en el tiempo** (analepsis o *flash-back*) que nos permiten conocer el pasado de algunos de los personajes. Observa qué datos nos aportan y piensa qué sentido tiene su presencia dentro del conjunto de la trama.
- Un **misterio** inicial: la función se inicia con un crimen cuya resolución sólo conoceremos al final. Presta atención a todas las pistas que nos van ofreciendo los personajes a lo largo de la representación.

■ Un relato crítico

- Esta función es una **comedia** en la que el humor, como sucede en muchas novelas, películas y obras teatrales del mismo género, sirve como instrumento para poner de relieve **graves problemas** que aquejan no sólo a la sociedad del siglo XVII, sino también a la del siglo XXI.
- Piensa qué temas aparecen a lo largo de la representación y qué visión se ofrece sobre cada uno de ellos.

■ La presencia de la música

- Como verás, la música en la obra es un personaje más dentro de la puesta en escena. Observa qué aporta en cada momento y reflexiona sobre su papel como parte del espectáculo.

■ Una puesta en escena muy dinámica

- Fíjate en todos los recursos que emplea la directora, **Ainhoa Amestoy**, para conseguir que las acciones se sucedan con viveza y **ritmo**, acentuando tanto los momentos más cómicos como los más dramáticos y reivindicativos.
- Observa cómo se marcan los diferentes tiempos, cómo se caracteriza a los personajes, cómo se construyen los espacios donde sucede la acción, etc.

III. DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

■ Los personajes

7. Los cuatro protagonistas de esta función son una síntesis de muchos de los personajes creados por María de Zayas. Cada uno de ellos encarna una actitud y un comportamiento muy diferente ante el amor. Resume brevemente cuál sería su visión sobre este tema:

Nise	
Beatriz	
Octavio	
Manuel	

8. Ninguno de los personajes acaba la función del mismo modo que la comienza. Esto es lo que se conoce como **el arco del personaje**, es decir, el conjunto de cambios y transformaciones que, a nivel personal, vive a través de las experiencias que va sumando, tal y como nos pasa a nosotros a lo largo de nuestra vida. Explica el arco de cada uno de nuestros cuatro protagonistas a partir de una tabla como esta:

	NISE	BEATRIZ	OCTAVIO	MANUEL
¿Cómo se muestra al inicio de la función?				
¿Qué objetivo persigue?				
¿Quiénes serían sus aliados? ¿Y sus antagonistas?				
¿Descubrimos algún secreto sobre él/ella?				
¿Cómo y con quién termina?				

■ TEMAS

9. A lo largo de la función se plantean temas muy diversos. Busca, al menos, un momento en el que aparezcan los que aparecen mencionados en esta tabla y explica en qué consiste:

- La educación desigual
- La importancia de la amistad
- La violencia machista
- El amor como fuerza incontrolable
- La literatura como espejo vital
- El amor LGTB
- La libertad individual
- El acoso sexual
- El consentimiento
- El desengaño

10. Relee con atención este diálogo:

NISE

Perseguir no es amor, sino secuestro.

OCTAVIO

No es hombre quien se rinde en la primera de las batallas.

NISE

Bien decís cuando decís batalla. Pues los hombres empezáis amando, seguís venciendo y acabáis despreciando. Porque en viendo que una mujer se os resiste, no por amarla, sino por vencerla, trocáis el amor en obsesión y queréis que una mujer, aunque no os quiera, os quiera. Mas no sé qué ley hay que nos obligue a ello.

OCTAVIO

Ingrato pago es ese.

NISE

Ingratas somos cuando exigimos. Fáciles cuando damos. Para todo tenéis los hombres adjetivos.

Desengaños amorosos, Escena XIV

- ¿Consideras que las afirmaciones de Nise se podrían relacionar con lemas como *#NoesNo* y *#SóloSiEsSí* o con movimientos como el llamado *#MeToo*? ¿Por qué?
- ¿Se puede afirmar que estos personajes ponen palabras a un tema tan importante como el del **consentimiento**? ¿Crees que es necesario seguir hablando de ello en la actualidad?
- **CREA**. Imagina que Nise o Beatriz tuvieran que escribir un artículo para un periódico del siglo XXI sobre la lacra del acoso y la violencia contra las mujeres. Elabora esa columna como si fueras una de ellas y aporta en tu texto elementos extraídos del argumento de esta obra.

11. LA AMISTAD... Y ELLAS

Observa la relación entre Nise y Beatriz:

- ¿Cuánto tiempo hace que se conocen, según sus propias palabras?
- ¿Qué semejanzas encuentras entre ellas?
- Por el contrario, ¿qué diferencias observas entre ambos personajes?
- ¿Cómo se comportan la una con la otra? ¿Crees que se puede hablar de una amistad sincera en ambos casos?
- ¿En qué momento parece que su estrecha relación corre peligro? ¿A qué se debe?
- Relee ahora este parlamento de Beatriz y explica su contenido:
 - ¿En qué momento tiene lugar ese breve monólogo?
 - ¿Qué dilema acecha al personaje? ¿Qué resolución toma?
 - Teniendo en cuenta su decisión final, ¿cómo explicarías el significado de los dos últimos versos de este fragmento?

BEATRIZ

¿Hay más notable desdicha?
 ¿Soy amiga? Sí; pues ¿cómo
 pretendo contra mi amiga
 tan alevosa traición?
 Amor, de en medio te quita.
 Deseo que el alma me abrasa.
 ¿Dónde, voluntad, caminas
 contra Nise, tras Octavio?
 ¿No miras que vas perdida?
 El amor y la amistad
 furiosos golpes se tiran...
 Caiga hoy el amor en tierra
 que es la amistad quien lo obliga.

Desengaños amorosos, escena XVI

- **REFLEXIONA.** A lo largo de la pieza, los personajes femeninos dan numerosas muestras de **sororidad**. Explica brevemente en qué consiste este concepto y documéntate sobre él. ¿Por qué es tan importante desde el punto de vista del feminismo? ¿Te parece necesario para construir una sociedad en igualdad? Justifica tu opinión con argumentos y ejemplos concretos.

12. LA AMISTAD... Y ELLOS

Reflexiona ahora sobre la relación entre Manuel y Octavio:

- ¿Cuánto tiempo hace que se conocen?
 - ¿En qué momento de la obra descubrimos cómo tuvo lugar su primer encuentro?
 - El personaje de Octavio aúna tres **arquetipos** propios de la literatura española de los Siglos de Oro: el **galán**, el **gracioso** y el **pícaro**. Busca información sobre cada uno de ellos y explica qué rasgos de su carácter y de su biografía se ajustan a ellos.
 - Durante toda la función Manuel guarda un secreto que le provoca un amargo dolor. ¿De qué se trata? ¿Llega a revelarlo en algún momento?
 - ¿Cómo se comportan Manuel y Octavio entre sí al final de la obra? ¿Se podría afirmar que se impone la amistad por encima de todo? Razónalo.
- Relee el soneto con el que Manuel expresa las dudas que lo atormentan e interpreta su contenido relacionándolo con cuanto el personaje hace y dice en escena. ¿Por qué crees que se compara a sí mismo con Tántalo, célebre castigado eterno de la mitología griega?

MANUEL

Imito, amigo, a Tántalo en la pena,
y vuestra agua a la boca, de sed muero.
Tengo conmigo al bien que adoro y quiero,
y parece que el bien de mí se ajena.

De las penas de amor, el alma llena,
el premio de mi amor gozar espero,
y cuando ya lo rozo desespero,
porque un rigor mi atrevimiento enfrena.

¿Qué delito me usurpan tus favores,
amigo ingrato, que en mi alma vives?
¿Por ventura robé yo la ambrosía?

Aplaca de mi alma los ardores,
que no es razón que de beber me prives
cuando muere de sed el alma mía.

Desengaños amorosos, escena XVI

- **REFLEXIONA.** No es casual que los versos en los que dudan Beatriz y Manuel coincidan en la misma escena. ¿A qué crees que se debe este hecho? ¿Qué pretende plantear con ello el dramaturgo Nando López? Razónalo.

13. Explica qué otros **temas** se abordan en los siguientes fragmentos de la obra. Recuerda en qué momento de la función aparecen y comenta qué opinas sobre las ideas que sus personajes expresan en ellos:

NISE

Y si el alma es idéntica en varones y hembras, ¿qué más se da en ser hombre que mujer? Pues las almas no son hombres ni mujeres y el verdadero amor en el alma está, que no en el cuerpo.

MANUEL

Mas amor sin provecho parece que es amar un hombre a otro.

NISE

Amor verdadero es el carácter del alma y mientras el alma no muriere no morirá el amor.

Escena XVIII

BEATRIZ

Ellos le habían quitado la vida a mi hermana Isabel, así que era más que justo que yo les robase también las suyas. Por eso, organicé el encuentro entre doña Magdalena y mi marido, don Esteban. Me aseguré de que don Dionís los sorprendía y, cegado por el honor y su naturaleza criminal, los matase creyéndolos amantes. Así me libraba, en una sola noche, de quienes habían matado a mi hermana y del marido que, golpe tras golpe, también me estaba matando a mí.

Escena XVII

NISE

¿Por qué iban a acusarte a ti de un crimen que no cometiste?

BEATRIZ

Porque la justicia ha de querer saber cuál es mi papel en la tragedia. Y nunca ven en nosotras las víctimas que somos, sino las Medeas que ellos imaginan. Por eso he de marcharme lejos, Nise. Tan lejos como sea posible. La verdad ya no puede salvarme.

Escena V

MANUEL

Que pretender desengañar en un tiempo en que se usan tantos engaños es fuerte rigor. Tanto que, entre engaños y espejismos, parece imposible elegir camino en este tiempo donde la envidia se impone sobre la nobleza y la corrupción sobre la virtud.

Pues, aunque se dice que con la razón podemos vencer al albedrío, soy del parecer de que si nacimos sujetos a la desdicha, es imposible apartarnos de ella. Ya seamos nacidos con libertad de hombres o con cadenas de mujeres, no es la nuestra verdadera libertad, sino apariencia, y esa desdicha acaba haciéndose tan grande como el mar en el que, contra nuestra voluntad, habremos de anegarnos.

Escena XVIII

14. INVESTIGA Y DEBATE. Trabajad en grupos y buscad **noticias** de actualidad que guarden relación directa con los temas y motivos que habéis identificado en los pasajes anteriores. Poned en común cuanto hayáis encontrado y debatid sobre la vigencia de los temas de la literatura de María de Zayas y la necesidad de recuperar a las grandes autoras clásicas de nuestra literatura que, como ella, no han recibido quizá toda la atención que merecían.

IV. LA PUESTA EN ESCENA

■ La interpretación

15. Fíjate en qué recursos emplean los actores (**Lidia Navarro**, **Silvia de Pé**, **Manuel Moya** y **Ernesto Arias**) para singularizar y dar vida a cada uno de los cuatro protagonistas. ¿Te han resultado convincentes? ¿Por qué?

16. Observa cómo se comportan desde el punto de vista físico: cómo se mueven, cómo se relacionan, incluso cómo caminan... ¿Qué rasgos de la personalidad de sus personajes nos dan los actores a través de esos elementos?

■ **OPINA**. Si tuvieras que interpretar una de estas cuatro vidas, ¿cuál elegirías? ¿Por qué? ¿Qué elementos incorporarías a tu interpretación?

■ El espacio

17. La escenografía es obra –como el vestuario- de **Elisa Sanz**, quien juega con elementos simbólicos que la directora, Ainhoa Amestoy, emplea de diversos modos a lo largo de la función. Describe de qué elementos se trata y cómo se construyen con ellos los diversos escenarios donde transcurre la acción.

18. La iluminación, diseñada por **Marta Graña**, es esencial en la construcción del espacio y el tiempo. Explica por qué y trata de poner algún ejemplo concreto.

19. Fíjate la presencia de los libros en el escenario. ¿Tienen sólo un valor realista o son, por el contrario, otro símbolo más? Razónalo.

■ El vestuario y la caracterización

20. Describe cómo son los personajes desde el punto de vista físico (su ropa, su peinado, su maquillaje...) y relaciónalo con su identidad. ¿Qué rasgos de ellos podemos adivinar a través del vestuario?

21. La acción de la obra transcurre en Sevilla en el año 1649. ¿El vestuario corresponde íntegramente con ese momento? ¿Qué elementos te resultan chocantes o sorprendentes? ¿Cuál es la imagen que crees que se ha querido buscar con ellos?

22. **DISEÑA Y COMPARTE**. Dibuja con la técnica que prefieras una nueva propuesta de vestuario y caracterización para el personaje de la función que te haya resultado más interesante. Si quieres, además, puedes compartir tu creación con el equipo de la función mediante el *hashtag* #DesengañosAmorosos en Instagram o Twitter.

■ La música y el espacio sonoro

23. La música, esencial en cualquier función teatral, aquí es una protagonista más algunos de los momentos clave de la obra. ¿Qué aporta en este caso la composición musical de **David Velasco**? ¿Cómo ayuda a construir la atmósfera de la función?

24. El instrumento empleado en escena es una **viola de amor**. Documentate sobre ella y explica en qué consiste.

25. **CREA**. Si tuvieras que elegir una canción (de cualquier género, época y estilo) para definir el sentido de *Desengaños amorosos*, ¿qué canción escogerías? ¿Por qué?

■ Valoración global y juicio crítico

CRÍTICA TEATRAL. Ahora que ya la has analizado, ¿cuál es tu opinión sobre la obra que has visto? ¿Qué consideración te merecen sus temas, sus personajes, el modo en que ha sido contada? Redáctalo.