

Historias amorosas no tan ejemplares o

*Lo que pasa en el sarao
se queda en el sarao*

Un espectáculo de Paola Izquierdo
A partir de textos de María de Zayas y Sotomayor

Tras la relectura de algunos textos de los *Siglos de Oro*, en los cuales es común la violencia contra las mujeres, imaginé articular una especie de *MeToo Barroco*, desde la óptica de los personajes femeninos, perspectiva que suele quedar marginada y que me parecía ineludible y urgente abordar, dado el contexto actual.

Buscando material para esta empresa, fue que me topé por primera vez con un texto de doña María de Zayas y Sotomayor: *Desengaños amorosos*, título con el que se popularizó el segundo de sus dos volúmenes de novelas cortas, un auténtico *MeToo Barroco* escrito por una novelista, dramaturga y poeta nacida a final del siglo XVI, y en el que extraordinariamente, las protagonistas tienen voz propia. Me maravillaron la elocuencia y la fuerza de sus textos y su terrible pertinencia, aún hoy día.

En las historias concebidas por Zayas, al igual que en otras obras de la época, las protagonistas padecen crueles ataques físicos y verbales. Pero, a diferencia de otros autores, María nos permite ver el punto de vista de las mujeres: su dolor, sus deseos ocultos, su frustración, y también su fuerza y determinación.

Historias amorosas no tan ejemplares o lo que pasa en el sarao se queda en el sarao es una osada adaptación a monólogo de las dos colecciones de novelas de doña María de Zayas, publicadas en el siglo XVII, prohibidas por la Inquisición a partir del XVIII y terriblemente actuales.

En estas narraciones, con un estilo de escritura personalísimo y libre, la autora cuestiona las normas y los valores sociales de su época, denuncia maltrato, represión, violencia sexual y feminicida. Y pone sobre la mesa temas como el acceso a la educación y la libre elección sobre el cuerpo y los afectos.

Concepto de dirección

El formato de la puesta en escena es un *bululú*, es decir, partes narradas y partes actuadas por una sola actriz; en tono de cabaret, esto es, con música, humor y énfasis en el sentido crítico social. Desde luego, a partir de la óptica de nuestro tiempo, a fin de destacar su vigencia y universalidad, y hacerla entretenida y accesible a un público amplio y diverso.

Para la adaptación, se parte del mismo universo de ficción que utiliza María de Zayas en sus dos novelas: un *sarao*. Pero la puesta en escena comienza donde terminan las novelas de Zayas: después de la fiesta, el momento de hacer el quehacer. Usando sólo los objetos cotidianos destinados para este efecto, la actriz narra y representa distintas historias con “vestuarios” contruidos al momento, objetos que se vuelven personajes, sombras y juegos rítmicos, dando por resultado un montaje ágil y lúdico, para hablar de los temas tan dolorosamente vigentes que María de Zayas plasma en sus novelas.

Música

Adicional a la relevancia de los temas, resulta significativa la divulgación del trabajo de María de Zayas que no deja de sorprender por su fuerza, brío, belleza y también por su pertinencia a pesar de los siglos que nos distancian.

Con intención igualmente vindicativa, las palabras de María de Zayas se acompañan en esta puesta con música de distintas compositoras de los siglos XVI y XVII, y algunas piezas anónimas del mismo periodo, grabadas especialmente para la obra.

Se ejecutan un par de números en vivo, con ukelele y algunos elementos domésticos, potenciados con el uso de una *Loop-station*, que también se utiliza para crear camas rítmicas con textos. Y que constituye uno de los tantos elementos anacrónicos en el espacio que nos recuerdan constantemente que se trata de un juego de ficción.

Sinopsis

Es la madrugada del miércoles de ceniza. En casa de la señora Lisis hubo un entretenido sarao desde el domingo. Cristina es la encargada de hacer el quehacer luego de los tres días que duró la fiesta. Mientras escombra, lava y “sacude la polilla”, irá contando algunos de los relatos que las damas convidadas a la celebración compartieron las noches pasadas. Historias de amor -y de terror- cuyas protagonistas más afortunadas logran... sobrevivir. Un unipersonal en tono de cabaret para hablar de diversas formas de violencia contra las mujeres.

Créditos

A partir de «Novelas amorosas y ejemplares» y
«Segunda parte del sarao y entretenimiento
honesto» de:

*Maria de Zayas y
Sotomayor*

(1590-ca.1661)

Dramaturgia, dirección, actuación
y producción:

Música de los siglos XVI y XVII:

Arreglos e interpretación para grabación:

Arreglos de «Chi desia di saper che cosa
é amore» y «A false designe to be cruel»:

Canción «Hombres necios»:

Asesoría en manejo de objetos:

Coordinación de producción:

Diseño de iluminación:

Realización de vestuario:

Asistencia de producción:

Servicio social:

Fotografía:

Gerencia de gira:

Paola Izquierdo*

Francesca Caccini, Bárbara Strozzi, Elisabeth
Jacquet de la Guerre, Mary Harvey "Lady
Dering", Ana Bolena y piezas anónimas.

Ensamble Eidós

Violín: Esperanza Ramos

Clavecín y órgano: Guillermo Cuéllar

Jesús Peredo

Letra: Sor Juana Inés de la Cruz

Música: Grupo «El Diputado Sánchez»

Susy López

Arturo Zamorano

Isaac Pérez Calzada

Martha Izquierdo

Isabel Almeida

Cecilia González García

Pili Pala, Lía Rueda, Arturo Zamorano, Alfreong

Allan Flores

An ornate, golden frame with intricate scrollwork and floral patterns, set against a black background. The frame is rectangular with a double-line border and a central opening.

Semblanzas

Paola Izquierdo

Egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA. Maestra en Pedagogía Teatral por la misma Institución (Título en trámite.) Actualmente beneficiaria del Programa Creadores Escénicos del SACPC (2022-2025). Participó en el programa de Intercambio de Residencias Artísticas FONCA-Lark Play Development Center de Nueva York para la traducción al inglés de un texto de su autoría.

Dos veces galardonada en los **Premios Metro** (Premio Metropolitano de Teatro): en 2022 por el Movimiento escénico de la obra **A golpe de Calceñín** de la Compañía Idiotas Teatro; y en 2023 por la co-adaptación de la obra **Liz-sí-trata** de la Compañía Mulato Teatro. Recibe la presea La Dama de la Victoria de la Agrupación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT) como Actriz de Comedia 2016 por el monólogo **#NoSoyGorda**, dirección de Morris Savariego.

Ha dirigido distintos espectáculos teatrales y de cabaret. Destacan **El son de la Marchanta**, del grupo Colonche Cabaret, obra ganadora de la Muestra Estatal de Teatro de San Luis Potosí, Muestra Regional de Teatro Centro Occidente y seleccionada para participar en la Muestra Nacional de Teatro 2018; **El cantar de Rolando**, obra para público infantil de Isaac Pérez Calzada, apoyada por el Programa de Fomento A Proyectos y Coinversiones Culturales Del Fonca (2018); **La increíble fuga de Vicario, la Leona enjaulada** que se estrenó en el Teatro de La Ciudad Esperanza Iris, dentro del Marco del festival Tiempo de Mujeres; **Tengo un sueño 2021**, Magno evento de Cultura Comunitaria presentado en el Auditorio Nacional.

Isaac Pérez Calzada

Creador escénico egresado mexicano de la licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral por la Universidad de Guadalajara. Ha realizado estudios de especialización en México y el extranjero destacándose el Centro Latinoamericano para la Creación e Investigación Teatral de Buenos Aires, Argentina. Recientemente egresó de la Maestría en Investigación Teatral en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales. Con 20 años de experiencia artística, ha incursionado en Teatro, Cine, Radio y Televisión. Ha representado a nuestro país en diversos festivales escénicos y cinematográficos internacionales incluyendo países como Chile, Argentina, República Dominicana, España, Andorra, Estados Unidos; entre otros.

Su incursión en Cine y Televisión le han llevado a protagonizar el programa especial ***Zaragoza en sus palabras*** en Once TV México y la película ***Inicuo: La Hermandad***. Así mismo participa en ***Paciente 27***, cinta por la que fue nominado en la categoría de mejor co actuación masculina en el Macabre Fair Film Festival de Nueva York. Se ha hecho acreedor a los siguientes reconocimientos: Mejor Actor del Festival de Teatro Coyoacanense, Mérito Cultural del Instituto Politécnico Nacional, Mejor Director del XV Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM; entre otros.

Ensamble Eidós

Fue creado en 2016 por la violinista Esperanza Ramos y el pianista Guillermo Cuellar, con el objetivo de interpretar música clásica que pueda fomentar en su audiencia, momentos de reflexión acerca de valores o problemas del mundo contemporáneo. En sus últimos programas han abarcado la música de compositores de diferentes partes del mundo, particularmente, aquellos que han sido poco escuchados en México o incluso nunca interpretados en el país. Recientemente fueron invitados a participar en el III Maratón de Música Contemporánea (organizado por Onix Ensamble), en el cual estrenaron 'Conversio' del compositor estonio Erkki-Sven Tüür. Así mismo, inauguraron la Sala Manuel M. Ponce, del nuevo Centro de Iniciación Musical y Educación Continua de la Facultad de Música de la UNAM. Para 2024, cuentan con varias comisiones para estrenar música de compositores mexicanos.

Susy López

Directora, actriz, titiritera, docente, traduce para la World Encyclopedia of Puppetry Arts y la Comisión de Escritura Contemporánea de la Union International de la Marionnette. Premio Héroe Desconocido y Medalla Forjadores de Puebla (2019). Egresada de la UDLA, el CEUVOZ (donde luego fue Coordinadora Académica) y la Escuela Latinoamericana del Arte del Títere. Inició en México y España como actriz, especializándose en teatro de títeres con Natacha Belova, Didier de Neck, J. Devedbe, Frank Soehnle, R. Curci, Ana Alvarado.

Nominada a la Presea Nacional Rosete Aranda y jurado de selección de su Festival, Jurado Creadores Escénicos FONCA 2017 y 2018, Jurado de Muestras Estatales de Teatro en México y asesora del Programa Nacional de Teatro Escolar. Becaria internacional UNIMA, INBA, FOESCAP, IMACP y del Centro Cultural de España, dirige y produce en su foro independiente, además de presentarse en los teatros del CCB Instituto Nacional de Bellas Artes, la UNAM, Muestra Nacional de Teatro, Secretaría de Cultura, Sistema de Teatros CDMX y en festivales de México y el extranjero (Canadá, Argentina, Costa Rica, Francia, Cuba, Israel, Estados Unidos, Taiwán).

Su trabajo busca la revaloración e innovación en el arte de los títeres. Actualmente expande su labor al cortometraje de figuras, escribiendo guiones, en la dirección y animación..

*De la
Puesta en escena*

Estreno:

Noviembre 2023

Sala CCB

Centro Cultural del Bosque

Ocho funciones.

Reestreno:

Diciembre 2023

Foro de las Artes

Centro Nacional de las Artes

Dos funciones

Total de funciones al cierre

de la convocatoria:

Diez.

Proyecto realizado con el apoyo del Programa de Creadores Escénicos (2022-2025) del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)

Galería

An ornate, golden frame with intricate scrollwork and floral patterns, set against a black background. The frame is rectangular with rounded corners and a decorative inner border.

**Espacio y
Requerimientos técnicos**

Requerimientos técnicos

ESPACIO

- Espacio a la italiana, aforado.
- Medidas mínimas w: 5m, d: 4 m, h: 3 m

ESCENOGRAFÍA Y MOBILIARIO

- Piso de linóleo*
- Banca de madera que se transforma en mesa*
- Mesa de herrería*

AUDIO

- 1 PA en configuración estéreo
- 1 Sistema de monitores
- 1 Snake de 8 canales
- 1 Consola de audio de 8 canales
- 1 Micrófono Shure SV100-W
- 1 Micrófono Shure 55SH
- 1 Base para micrófono con boom
- 1 Base de plato para micrófono

INSTRUMENTOS Y EQUIPO QUE SE UTILIZAN

(Lista detallada en la siguiente página)

- Bajo-lele electroacústico
- Ukelele electroacústico
- Loop station

ILUMINACIÓN

- Adaptable a las condiciones de LA PLAZA
- Se sugiere:
- 12 Pares LED RGBW de 54 a 4w
- 8 Lekos de 25º
- 1 Máquina de humo
- 1 Consola de iluminación

Requerimientos especiales de iluminación:

- Contacto eléctrico a piso en proscenio (Para amplificador, loop station y pedal.)
- Circuito a piso en proscenio para serie de candilejas y máquina de humo.
- Circuito a piso en fondo para serie de velas led.

PLANTA TÉCNICA

- 2 personas audio
- 2 personas iluminación
- 3 personas utilería

LOGÍSTICA

- Duración: 125 minutos más intermedio de 10 minutos
- Montaje: 6 horas
- Desmontaje: 2 horas

VIAJE

- Número de personas de viajan: 4**
- Habitaciones: 2 dobles

CARGA

- 2 Cajas de utilería 60 x 40 x 30
- 1 Caja de utilería 80 x 50 x 45
- 1 Bolsa de utilería 80 x 80 x 60*
- 1 Bolsa de utilería 160 x 25 x 25*
- 1 Porta trajes con vestuario
- Instrumentos y equipo (Lista adjunta)

CARGA O REALIZACIÓN O SUSTITUCIÓN

- Banca, mesa y tendedero (Medidas e isométricos adjuntos.)

** La banca-mesa transformable se adquirió en una mueblería comercial puede conseguirse o construirse en cada PLAZA (existe tutorial en Youtube del constructor original.) En cualquier caso, también puede sustituirse por una banca convencional. Los demás elementos grandes (tendedero, mesa alta, canastos, y tinas) son sustituibles. Puede prescindirse de elementos difíciles de transportar como el piso de linóleo, las candilejas o los instrumentos frágiles (Bajo-lele, laúd-ukelele y jara-cuatro.)*

*** El número ideal de personas que viajan son cuatro, pero pueden reducirse a tres, en caso necesario.*

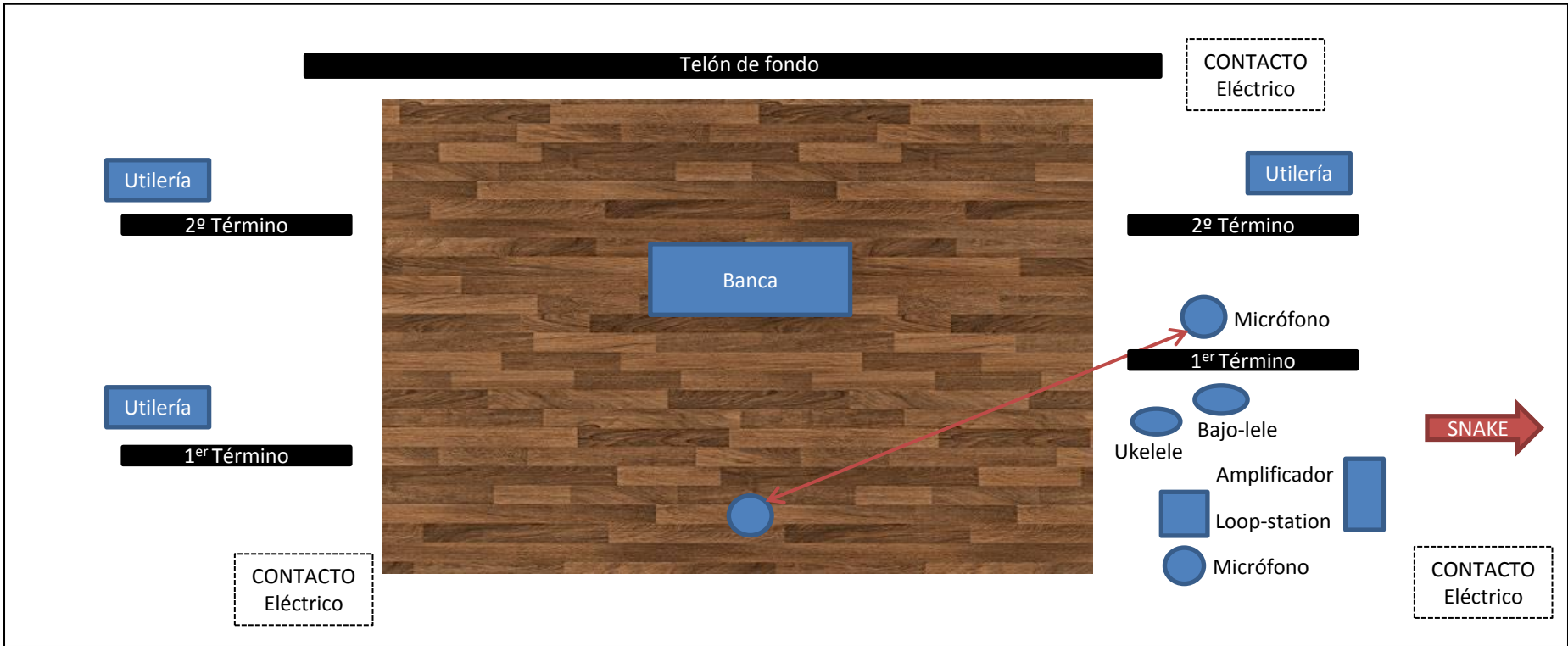
Listado detallado de equipo

	Elemento	Conexión*	Base
1	Loop station Boss RC-202	A caja directa: plug ¼ estéreo; A snake: canon (XLR); A amplificador: plug ¼ mono	Mesa**
2	Bajo-lele Generic	A Caja directa: plug ¼ estéreo; A snake: canon (XLR); A amplificador: plug ¼ mono	Atril**
3	Micrófono Shure SV100-W**	Cable XLR a Loop station	Boom**
4	Micrófono Clásico Shure Vocal 55SH**	Cable XLR a PA	Plato**
5	Pedal dual Boss FS-7	Plug 1/4 estéreo a Loop station	NA
6	Ukelele electroacústico	Plug ¼ a Loop station	Atril**
7	Teléfono celular	Entrada directa a consola	NA
8	Laúd***	NA	Atril**
9	Jara-cuatro***	NA	Atril**
10	Caja directa activa** Behringer Ultra DI-DI20 Phantom o batería 9V	2 Canon (XLR) a PA	NA
11	1 Amplificador** Fender Rumble 40W 120V	Entrada: Plug ¼ y Aux in. Salida: XLR balanceado y External speaker output. Peso: 8.16 kg c/u. Dimensiones: H 41.91 x W 41.91 x D 30.5 cm	NA
12	Máquina de humo**	Máquina de humo ilumina A-900 con control remoto, antena y control alámbrico	NA
13	1 Serie de 8 candilejas***	8 candilejas de fibra de vidrio con forma de almeja y sockets. 8 focos incandescentes de 60 W	NA
14	1 Serie de 50 velas led***	Serie de 50 velas led, control remoto.	NA

**Se solicita a LA PLAZA todas las conexiones XLR a PA
En el caso de funciones fuera de la Ciudad de México:*

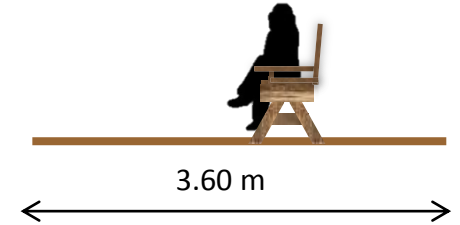
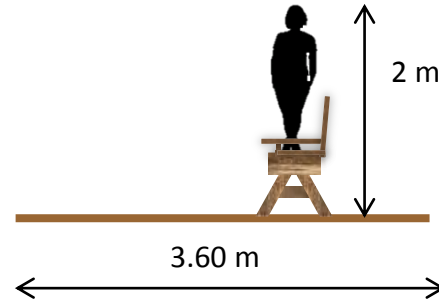
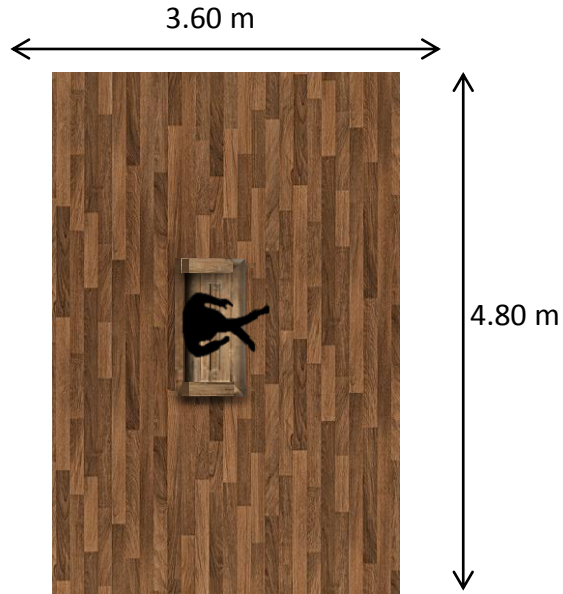
*** LA COMPAÑÍA cuenta con este material, pero se solicita a LA PLAZA para facilitar traslados.*

**** Pueden omitirse para facilitar traslados.*

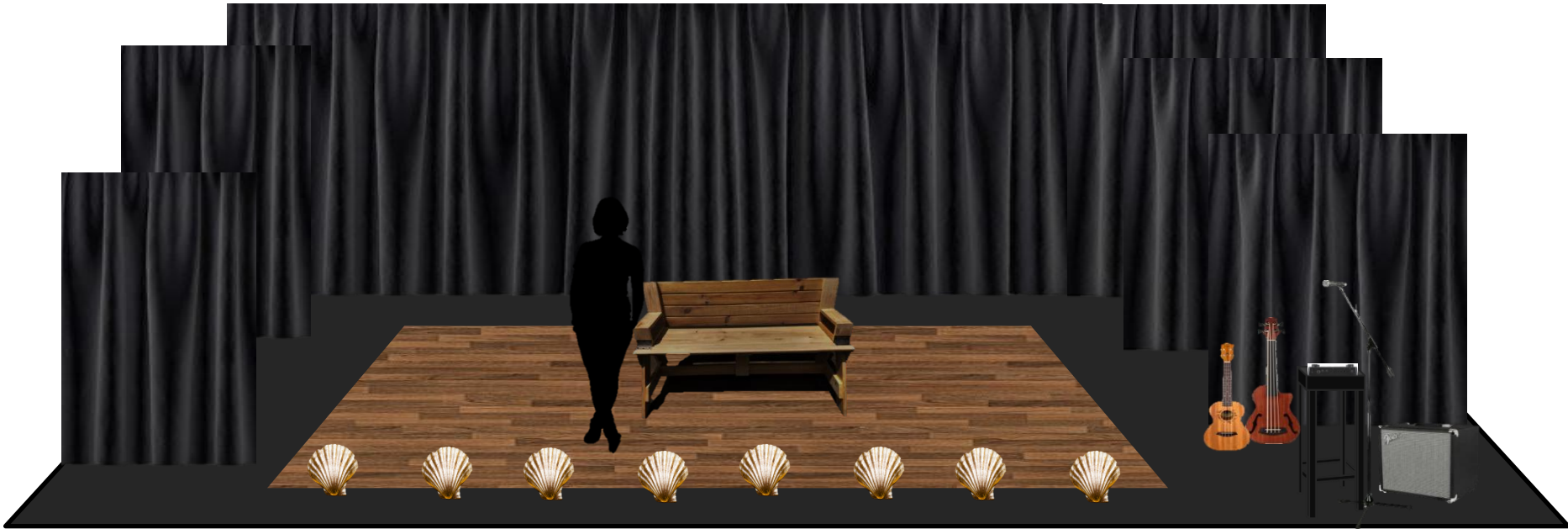
Historias amorosas no tan ejemplares o
Lo que pasa en el sarao se queda en el sarao

STAGE PLOT
 SIN ESCALA

Historias amorosas no tan ejemplares o
Lo que pasa en el sarao se queda en el sarao

PLANTA Y CORTE DE BANCA EN EL ESPACIO
SIN ESCALA

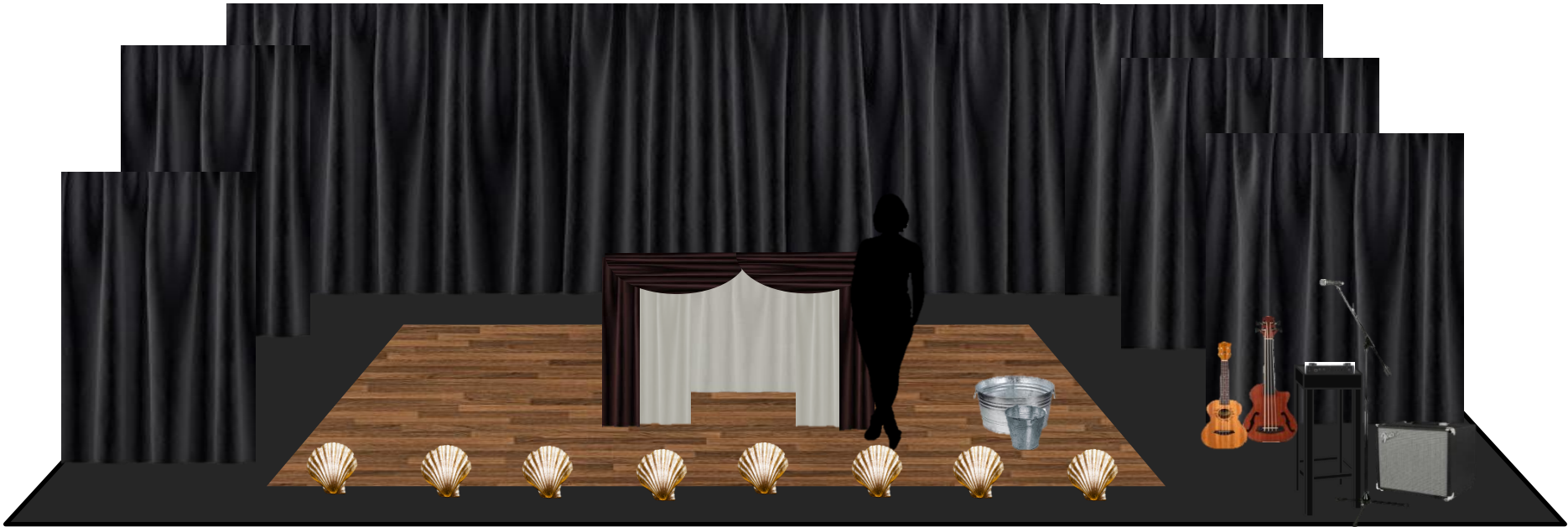
Historias amorosas no tan ejemplares o
Lo que pasa en el sarao se queda en el sarao

PROYECCIÓN DE ELEMENTOS EN EL ESPACIO
SIN ESCALA

Historias amorosas no tan ejemplares o
Lo que pasa en el sarao se queda en el sarao

PROYECCIÓN DE ELEMENTOS EN EL ESPACIO
SIN ESCALA

Historias amorosas no tan ejemplares o
Lo que pasa en el sarao se queda en el sarao

PROYECCIÓN DE ELEMENTOS EN EL ESPACIO
SIN ESCALA

An ornate, golden frame with intricate scrollwork and floral patterns, set against a black background. The frame is rectangular with a double-line border and a decorative inner edge. The text is centered within the frame.

**Reseñas
de prensa**

Descubre el legado de María de Zayas en la obra Historias amorosas no tan ejemplares

Secretaría de Cultura | 13 de diciembre de 2023 | Comunicado

<https://www.gob.mx/cultura/prensa/descubre-el-legado-de-maria-de-zayas-en-la-obra-historias-amorosas-no-tan-ejemplares?idiom=es>

“María de Zayas hizo un auténtico 'Me Too' Barroco”: Paola Izquierdo

MILENIO | Cultura | Patricia Curiel

Ciudad de México | 16 de diciembre de 2023.

<https://www.milenio.com/cultura/maria-zayas-autentico-too-barroco-paola-izquierdo>

Dramaturga retoma la obra antifeminicidio de una autora del siglo XVII

LA JORNADA | Cultura | Reyes Martínez Torrijos

Ciudad de México | 15 de diciembre de 2023, p. 4

<https://www.jornada.com.mx/2023/12/15/cultura/ao4nicul>

Historias amorosas... o Lo que pasa en el Sarao, se queda en el Sarao, espectáculo de Paola Izquierdo en la Sala CCB

Secretaría de Cultura | 23 de noviembre de 2023 | Comunicado

<https://www.gob.mx/cultura/prensa/historias-amorosas-o-lo-que-pasa-en-el-sarao-se-queda-en-el-sarao-espectaculo-de-paola-izquierdo-en-la-sala-ccb?idiom=es>

Homenaje a la María de Zayas

NOTICIAS Voz e imagen de Chiapas | Cultura | Karla Gómez

Chiapas | 14 de diciembre 14 de 2023.

<https://nvnoticiaschiapas.com/cultura/14/12/2023/83993/>

Contacto

Paola Izquierdo

(52) 5520952871

anapaolaizquierdo@gmail.com