CANTATA ESCÉNICA

UN SUEÑO DE SOR JUANA

PARA ORQUESTA, CORO, MEZZOSOPRANO Y ACTRIZ.

TEXTO----------SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

MÚSICA --------LEONARDO CORAL

LIBRETO ESCÉNICO---MARGARITA SANZ Y LEONARDO CORAL

TEXTOS ADJUNTOS----MARCELINO MENÉNDEZ Y PELAYO, y MANUEL FERNÁNDEZ DE SANTA CRUZ.

PERSONAJES

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ -- FÉNIX DE MÉXICO. NACE EN EL S. XVII.
MEZZOSOPRANO -- REPRESENTA A LAS MUJERES Y A LOS HOMBRES DE LOS CUALES HABLA SOR JUANA EN SUS POEMAS.
OBSERVACIÓN: ELLA GUARDA CON SOR JUANA UNA ATENCIÓN CONSTANTE. LAS DOS PERTENCEN A REALIDADES DIFERENTES, PERO, AUNQUE SOR JUANA NO LA PUEDE VER EN EL PLANO FÍSICO, LA SIENTE Y EN SU CONCIENCIA LA ESCUCHA. LA MEZZOSOPRANO SÍ PUEDE OBSERVAR A SOR JUANA Y SENTIRLA Y PREOCUPARSE. AL FINAL DE LA CANTATA, TENDRÁN UN CONTACTO VISUAL, QUE ESTÁ SEÑALADO.
EL SALUDO INICIAL QUE SE APUNTA ENTRE LAS DOS EN ESTE LIBRETO, SE DA ANTES DE QUE INICIE PROPIAMENTE LA CANTATA. ES UN DESEARSE LA BUENA SUERTE EN ESTE SUEÑO DE SOR JUANA.
CORO---ES UN ECO DE LA VOZ CREATIVA DE SOR JUANA Y NARRADOR.
LA ORQUESTA---ES EL ENTORNO UNIVERSAL Y COMPLEJO DE SOR JUANA Y EL SIGLO XVII QUE LA OBSERVA Y LA TRANSFORMA.
EL DIRECTOR -- ES EL SER QUE NOS MUESTRA ESTE SUEÑO EN TODA SU MAGNITUD Y DETALLE.

VESTUARIO

NO ES ESTRICTAMENTE FIEL AL SIGLO XVII, PERO NO DEBE PROPONER ALGO QUE SALGA DEL GÉNERO Y ASPECTO GENERAL DE LA CANTATA.

SOR JUANA -TIENE PUESTO EL HÁBITO, MEDALLÓN Y VELO. TIENE SIEMPRE SU PLUMA EN LA MANO.

LA MEZZOSOPRANO- UTILIZA ALGUNOS ELEMENTOS SOBRE SU ROPA QUE LE DAN VARIEDAD A SU IMAGEN MIENTRAS CANTA: UN CHAL, UN MANDIL, UN TOCADO, UN REBOZO; LO QUE SE HAYA DECIDIDO UTILIZAR PARA SUS DIFERENTES INTERVENCIONES. PUEDE USAR TAMBIÉN ELEMENTOS DE UTILERÍA: UN CUCHARÓN, UN ABANICO, UN CLAVEL. TENDRÍAN QUE SER ELEMENTOS SENCILLOS QUE NO REPRESENTEN DIFICULTAD EN SU UTILIZACIÓN Y QUE ESTÁN A UN LADO DE SU SILLA SOBRE UN ATRIL.

EL CORO Y ORQUESTA-VESTIDOS CON COLORES BLANCOS Y NEGROS.

EL DIRECTOR- VESTIDO CON ELEGANCIA.

ESPACIO

HAY DOS PASILLOS DE ACCESO AL ESCENARIO: UNO ESTÁ ENTRE LOS VIOLINES, Y EL OTRO, EN LA SECCIÓN DE LOS CONTRABAJOS.

AL FRENTE, DEL LADO IZQUIERDO, EN EL PROSCENIO Y VIÉNDOLO DESDE EL PÚBLICO, SE ENCUENTRA UNA SILLA VIEJA, COLONIAL, SOBRE LA CUAL HAY UN LIBRO DE ORACIONES. DEL LADO DERECHO DEL PODIO DEL DIRECTOR, SE ENCUENTRA OTRA SILLA DEL MISMO ESTILO Y, A UN LADO DE ELLA, UN ATRIL SOBRE EL CUAL ESTÁN COLOCADOS ALGUNOS ELEMENTOS DE VESTUARIO. ES EL LUGAR DE LA MEZZOSOPRANO.

LAS ACCIONES DE SOR JUANA NECESITAN ESPACIO A LO LARGO DEL PROSCENIO AL FRENTE DE LA ORQUESTA Y DEL CORO. (Mínimo 2.50 en el ancho). ESTE ESPACIO TAMBIÉN PUEDE SER UTILIZADO POR LA MEZZOSOPRANO EN ALGUNAS DE SUS INTERVENCIONES SI ASÍ LO DECIDE. EL ESPACIO DE LA ACCIÓN DEBE ESTAR BIEN ILUMINADO PARA OBSERVAR CLARAMENTE LOS ROSTROS, TANTO DE SOR JUANA COMO DE LA MEZZOSOPRANO. ES RECOMENDABLE, Y SERÍA DE UN GRAN

ENRIQUECIMIENTO, QUE LA CANTATA TUVIERA UN DISEÑO DE ILUMINACIÓN.

INICIO

LA ORQUESTA Y EL CORO ESTÁN COLOCADOS PARA EL CONCIERTO. DESPUÉS DE LA AFINACIÓN, EL DIRECTOR ENTRA AL ESCENARIO POR EL PASILLO DE LOS VIOLINES, SUBE AL PODIO. AL TERMINAR DE AGRADECER LOS APLAUSOS, COMIENZA EL CORO A CANTAR EN PIANÍSSIMO ACOMPAÑADO POR LA ORQUESTA.

POR ESE MISMO PASILLO, ENTRAN LAS SOLISTAS: MEZZOSOPRANO Y ACTRIZ; LLEGAN AL CENTRO DEL ESCENARIO, SE MIRAN UN MOMENTO CON AFECTO Y DESPUÉS, LA MEZZOSOPRANO SE DIRIGE A SU LUGAR.

LA ACTRIZ ES AHORA SOR JUANA. MIRA AL PÚBLICO E INTERPRETA EL SONETO 145:

1.- (Soneto No. 145) ESTE, QUE VES, ENGAÑO COLORIDO,

SOR JUANA: Este que ves, engaño colorido,
que del arte ostentando los primores,
con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido;
éste, en quien la lisonja ha pretendido
excusar de los años los horrores,
y venciendo del tiempo los rigores
triunfar de la vejez y del olvido,
es un vano artificio del cuidado,
es una flor al viento delicada,
es un resguardo inútil para el hado;
es una necia diligencia errada,
es un afán caduco y, bien mirado,
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.

AL FINAL DEL POEMA Y DURANTE LA MÚSICA QUE PERMANECE, SOR JUANA MIRA CON ATENCIÓN EL PASILLO DE LOS CANTRABAJOS Y, APRESURADAMENTE, VA POR EL LIBRO DE ORACIÓN QUE ESTÁ SOBRE LA SILLA. SALE DEL ESCENARIO CON CIERTA RESIGNACIÓN Y PRISA ENTRE LOS CONTRABAJOS. LA MEZZOSOPRANO LA OBSERVA SALIR.

SE LIGA LA SIGUIENTE PIEZA, EN DONDE INTERVIENEN LA MEZZOSOPRANO Y EL CORO.

2.- (Soneto No. 152)

VERDE EMBELESO DE LA VIDA HUMANA

Verde embeleso de la vida humana,
loca Esperanza, frenesí dorado,
sueño de los despiertos intrincado,
como de sueños, de tesoros vana;
alma del mundo, senectud lozana,
decrépito verdor imaginado;
el hoy de los dichosos esperado
y de los desdichados el mañana:
sigan tu sombra en busca de tu día
los que, por verdes vidrios por anteojos,
todo lo ven pintado a su deseo;
que yo, más cuerda en la fortuna mía,
tengo entrambas manos ambos ojos
y solamente lo que toco veo.

VIENE LA SIGUIENTE PIEZA PARA ORQUESTA Y CORO.

3.- (Soneto No. 146)

EN PERSEGUIRME, MUNDO, ¿QUÉ INTERESAS?

En PERSEGUIRME, Mundo, ¿qué interesas?

¿En qué te ofendo, cuando sólo intento
poner bellezas en mi entendimiento
y no mi entendimiento en las bellezas?
Yo no estimo tesoros ni riquezas;
y así, siempre me causa más contento
poner riquezas en mi pensamiento
que no mi pensamiento en las riquezas.
Y no estimo hermosura que vencida,
es despojo civil de las edades,
ni riqueza me agrada fementida,
teniendo por mejor en mis verdades,
consumir vanidades de la vida
que consumir la vida en vanidades.

VIENE LA SIGUIENTE PIEZA PARA ORQUESTA Y CORO.

4.- (Marcelino Menéndez y Pelayo. Fragmento tomado de su Historia de la Poesía Hispano-Americana).

LA CELDA DE SOR JUANA

CORO: Su Celda en el convento de San Jerónimo fue una especie de Academia llena de instrumentos músicos y matemáticos.

VIENE LA SIGUIENTE PIEZA PARA MEZZOSOPRANO Y ORQUESTA.

5.- (Glosa No. 141. Fragmento)

LUEGO QUE TE VI TE AMÉ:

Luego que te vi te amé:
porque amarte y ver tu Cielo,
bien pudieran ser dos cosas,
pero ninguna primero.

TERMINA MÚSICA Y CASI INMEDIATAMENTE, COMIENZA UN PASACALLE MUY LEJANO. SU CARÁCTER ES OSCURO, AMENAZANTE. APARECE SOR JUANA QUE ENTRA POR LA SECCIÓN DE LOS CONTRABAJOS CON UN PERGAMINO EN LAS MANOS Y SU PLUMA. COMIENZA A LEER. SE LE SIENTE PREOCUPADA; MOSTRARÁ INCREDULIDAD, SORPRESA, TEMOR Y ALGO DE ENOJO ANTE LO QUE LEE. LA MEZZOSOPRANO LA OBSERVA.

6.- (Manuel Fernández de Santa Cruz. Carta de Sor Filotea de la Cruz. Fragmentos)

LECTURA DE LA CARTA DE SOR FILOTEA

SOR JUANA: He visto la carta de V. md. en que impugna las finezas de Cristo que discurrió el Reverendo Padre Antonio de Vieira.

Y si como V. md. dice en su carta, quien más ha recibido de Dios está más obligado a la correspondencia, temo se halle V. md. alcanzada en la cuenta... Letras que engendran elación, no las quiere Dios en la mujer.

No pretendo, según este dictamen, que V. md. mude el genio renunciando a los libros, sino que le mejore... leyendo alguna vez...el de Jesucristo.

Mucho tiempo ha gastado V. md. en el estudio de filósofos y poetas; ya será razón que se perfeccionen los empleos y se mejoren los libros.

No es poco el tiempo que ha empleado V. md. en estas ciencias curiosas.

(SE CONVIERTE EN SOR FILOTEA)

SOR FILOTEA: Lástima es que un tan gran entendimiento, de tal manera se abata a las rateras noticias de la tierra, que no desee penetrar lo que pasa en el Cielo; y ya que se humille al suelo, que no baje más abajo, considerando lo que pasa en el Infierno.

Estoy muy cierta y segura que si V. md., con los discursos vivos de su entendimiento... formase y pintase una idea de las perfecciones divinas, al mismo tiempo se vería ilustrada de luces su alma y abrasada su voluntad y dulcemente herida de amor de su Dios, para que este Señor... que ha llovido tan abundantemente beneficios positivos en lo natural sobre V. md., no se vea obligado a concederla beneficios solamente negativos en lo sobrenatural; que por más que la discreción de V. md. les llame finezas, yo les tengo por...

(REGRESA SOR JUANA)

SOR JUANA: …castigos.

TERMINA EL PASACALLE.

PAUSA

SOR JUANA: (PENSATIVA) **(Fragmentos tomados de su Prosa, Respuesta a Sor Filotea)** Yo, yo…Señora… (LE HABLA AL PERGAMINO COMO SI FUERA SOR FILOTEA. LE HACE UNA REVERENCIA, PERO DE PRONTO, TAMBIÉN ES DESCORTÉS CON "ELLA" DURANTE ESTE PARLAMENTO.) Señora mía, sólo responderé que no sé qué responder…(PAUSA) Pues…Pues… ¿qué podemos saber las mujeres…(RESUELTA) sino filosofías de cocina? … (LA MEZZOSOPRANO SONRÍE ANTE LOS HECHOS) Veo que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite, y, por contrario, se despedaza en el almíbar; ver que para que el azúcar se conserve fluida basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado membrillo u otra fruta… (DIRECTO AL PERGAMINO) ¡agria!

ENTRA MÚSICA PARA ORQUESTA, MEZZOSOPRANO Y CORO FEMENINO.

7.- (Fragmentos de su Prosa: Respuesta a Sor Filotea)

DURANTE EL INICIO DE LA MÚSICA, SOR JUANA SE DIRIGE A SU SILLA Y DECIDIDA, COLOCA EL PERGAMINO CON CUIDADO POR DEBAJO DE ELLA. DESPUÉS, LENTAMENTE SE SIENTA Y ESCUCHA.

¿…LOS SECRETOS NATURALES…GUISANDO?

Pues ¿qué os pudiera contar Señora, de los secretos naturales que he descubierto guisando?

La, la,la,la,la,

la, la,la,la,la.

Pues ¿qué os pudiera contar Señora, de los secretos naturales que he descubierto guisando?

(SOR JUANA ESCRIBE EN EL AIRE Y RÍE)

Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito.

La,la,la,la,la,

la, la,la,la,la,la.

TERMINA LA MÚSICA.

ALGO AL FRENTE, LLAMA LA ATENCIÓN DE SOR JUANA. CAMBIA SU ESTADO DE ÁNIMO HACIA LA NOSTALGIA. LA MEZZOSOPRANO LA OBSERVA COMO SI PUDIERA ADIVINAR EL MOTIVO DE ESTE CAMBIO. LENTAMENTE, SOR JUANA SE LEVANTA Y DA ALGUNOS PASOS, PERO SE DETIENE CUANDO ENTRA LA SIGUIENTE PIEZA PARA ORQUESTA Y CORO. AHÍ PERMANECE DE PIE HASTA EL TÉRMINO DE LA MÚSICA

8.- (Soneto No. 165)

DETENTE, SOMBRA DE MI BIEN ESQUIVO,

Detente, sombra de mi bien esquivo,
imagen del hechizo que más quiero,
bella ilusión por quien alegre muero,
dulce ficción por quien penosa vivo.
Si al imán de tus gracias, atractivo,
sirve mi pecho de obediente acero,
¿para qué me enamoras lisonjero
si has de burlarme luego fugitivo?
Mas blasonar no puedes, satisfecho,
de que triunfa de mí tu tiranía:
que aunque dejas burlado el lazo estrecho
que tu forma fantástica ceñía,
poco importa burlar brazos y pecho
si te labra prisión mi fantasía.

COMIENZA LA SIGUIENTE PIEZA.

SOR JUANA INTERPRETA LOS FRAGMENTOS POÉTICOS SOBRE LA MÚSICA.

9.- (Endecha Real, No. 82.Fragmento)

DIVINA LYSI MÍA:

SOR JUANA: Divina Lysi mía:
perdona si me atrevo
a llamarte así, cuando
aún de ser tuya el nombre no merezco.

SOR JUANA CANTA: En fin, yo de adorarte
el delito confieso;
si quieres castigarme,
este mismo castigo será premio.
Divina Lysi
Divina Lysi
Divina Lysi... mía.

VIENE UNA TRANSICIÓN MUSICAL DURANTE LA CUAL, SOR JUANA LENTAMENTE SE DIRIGE HACIA EL PODIO, SE SIENTA EN EL PISO JUNTO A ÉL. ESCUCHA CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE POEMA QUE ES UNA PIEZA PARA ORQUESTA, MEZZOSOPRANO Y CORO FEMENINO.

10.- (Soneto No. 168)

AL QUE INGRATO ME DEJA, BUSCO AMANTE;

Al que ingrato me deja, busco amante;
al que amante me sigue, dejo ingrata;
constante adoro a quien mi amor maltrata;
maltrato a quien mi amor busca constante.
Al que trato de amor, hallo diamante,
y soy diamante al que de amor me trata;
triunfante quiero ver al que me mata,

y mato a quien me quiere ver triunfante.

Si a éste pago, padece mi deseo;

si ruego a aquél, mi pundonor enojo:

de entrambos modos infeliz me veo.

Pero yo, por mejor partido escojo

de quien no quiero, ser violento empleo,

que, de quien no me quiere, vil despojo.

TERMINA MÚSICA.

SOR JUANA, ESTIMULADA POR EL POEMA, SE LEVANTA Y OCUPA EL CENTRO DEL ESCENARIO.

VIENE UN REDOBLE DE TAMBOR. ELLA MUEVE SU PLUMA COMO SI FUERA LA MONTERA DE UN TORERO QUE BRINDA AL PÚBLICO SU FAENA; SIGUE CON SU MOVIMIENTO EL RITMO DE LA PERCUSIÓN. LA MEZZOSOPRANO ESTÁ DIVERTIDA.

TERMINA EL REDOBLE Y SOR JUANA COMIENZA CON LA INTERPRETACIÓN DEL SIGUIENTE POEMA. SU RELACIÓN ES DIRECTA CON EL PÚBLICO. JUGUETONA. NUNCA VULGAR. INTELIGENTE. PUEDE USAR A LOS ESPECTADORES COMO EJEMPLOS DE LO QUE ESTÁ DICIENDO.

11.- (Redondilla No. 92)

HOMBRES NECIOS;

SOR JUANA: Hombres necios que acusáis

a la mujer sin razón,

sin ver que sois la ocasión

de lo mismo que culpáis:

si con ansia sin igual

solicitáis su desdén,

¿por qué queréis que obren bien

si las incitáis al mal?

Combatís su resistencia

y luego con gravedad,

decís que fué liviandad

lo que hizo la diligencia.

Parecer quiere el denuedo

de vuestro parecer loco,

al niño que pone el coco

(EFECTO SONORO DE LA PERCUSIÓN, MIENTRAS SOR JUANA DIBUJA EN EL AIRE, UNA CABEZA Y DOS PECHOS)

y luego...

(CON GRAN SUSTO) ¡le tiene miedo!

Queréis con presunción necia,

hallar a la que buscáis,

para pretendida Thais,

y en la posesión, Lucrecia.

¿Qué humor puede ser más raro

que el que, falto de consejo,

él mismo empaña el espejo,

y siente que no esté claro?

Con el favor y el desdén

tenéis condición igual,

quejándoos, si os tratan mal,

burlándoos, si os tratan bien.

Opinión ninguna gana;

pues la que más se recata,

si no os admite, es ingrata,
y si os admite, es liviana.
Siempre tan necios andáis
que, con desigual nivel
a una culpáis por crüel
y a otra por fácil culpáis.
(GOLPE FUERTE DEL TIMBAL. QUEDA EL ECO)
¿Pues cómo ha de estar templada
la que vuestro amor pretende,
si la que es ingrata, ofende,
y la que es fácil, enfada?
Mas, entre el enfado y pena
que vuestro gusto refiere,
bien haya la que no os quiere
y quejaos en hora buena.
Dan vuestras amantes penas
a sus libertades alas,
y después de hacerlas malas
las queréis hallar muy buenas.
¿Cuál mayor culpa ha tenido
en una pasión errada:
la que cae de rogada,
o el que ruega de caído?
¿O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga:
la que peca por la paga,

o el que paga por pecar?

Pues ¿para qué os espantáis

de la culpa que tenéis?

Queredlas cual las hacéis

o hacedlas cual las buscáis.

Dejad de solicitar,

y después, con más razón,

acusaréis la afición

de la que os fuere a rogar.

Bien con muchas armas fundo

que lidia vuestra arrogancia,

pues en promesa e instancia

juntáis...

(USANDO SU PLUMA COMO ESPADA, SE COLOCA COMO TORERO A LA HORA DE MATAR. LA DIRIGE HACIA UN ESPECTADOR. CORRE HACIA ÉL Y LE DICE:)

¡Diablo!

(REMATE DE PLATILLOS: SOR JUANA "LO ABOFETEA" A LA DISTANCIA Y, CON SU PLUMA, LE PONE LOS DOS CUERNOS)

(DIRIGE SU PLUMA HACIA OTRO ESPECTADOR Y VA HACIA ÉL)

¡Carne!

(REMATE CON UNA MELODÍA DEL FAGOT: SOR JUANA DESCRIBE CON SUS MANOS UN CUERPO EXTRAÑO)

(VA HACIA AL CENTRO DEL ESCENARIO Y ESCRIBE EN EL AIRE)

¡Y mundo!

(REMATE CON LOS VIOLINES QUE CONLLEVA UN PUNTO FINAL)

PAUSA BREVE

SOR JUANA: (PENSATIVA) ¡Baste ya de rigores, mi bien, baste….! Sombras necias…indicios vanos….(LE VIENE UNA IDEA MUY CLARA Y ALGUNA DOSIS DE NOSTALGIA. ESCRIBE EN EL AIRE) ¡mi corazón…ah, mi corazón…!

INICIA MÚSICA DE LA SIGUIENTE PIEZA PARA ORQUESTA Y MEZZOSOPRANO. SOR JUANA REACCIONA COMO SI ALGUIEN LA ESTUVIESE LLAMANDO DESDE EL PASILLO DE LOS CONTRABAJOS. RÁPIDAMENTE, ACABA DE ESCIBIR Y SALE CORRIENDO POR ESA SECCIÓN. LA MEZZOSOPRANO LA OBSERVA SALIR.

12.- (Soneto No. 164)

ESTA TARDE, MI BIEN, CUANDO TE HABLABA,

Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba,
como en tu rostro y tus acciones vía
que con palabras no te persuadía,
que el corazón me vieses deseaba;
y Amor, que mis intentos ayudaba,
venció lo que imposible parecía:
pues entre el llanto, que el dolor vertía,
el corazón deshecho destilaba.
Baste ya de rigores, mi bien, baste;
no te atormenten más celos tiranos,
ni el vil recelo tu quietud contraste
con sombras necias, con indicios vanos,
pues ya en líquido amor viste y tocaste
mi corazón deshecho entre tus manos.

CONTINÚA EL SIGUIENTE NÚMERO ORQUESTAL.

13.- (Título tomado de las primeras frases del poema 216, "El Sueño")

PIRAMIDAL, FUNESTA, DE LA TIERRA NACIDA SOMBRA,

HACIA EL FINAL DE ESTE NÚMERO, SOR JUANA ENTRA AL ESCENARIO POR LA SECCIÓN DE LOS CONTRABAJOS; LA MEZZOSOPRANO LA OBSERVA CON PREOCUPACIÓN. SOR JUANA REBASA EL PODIO Y SE DETIENE. LLEVA, COMO SIEMPRE, SU PLUMA EN LA MANO.
TERMINA LA MÚSICA.
SOR JUANA DIRIGE SUS PALABRAS AL FRENTE, HACIA UNA FIGURA QUE NO PODEMOS VER.
EL TONO EMOTIVO DE SOR JUANA SE IRÁ INCREMENTANDO CONFORME AVANCE EL TEXTO. NUNCA ES MELODRAMÁTICA O AUTOCOMPASIVA. MÁS BIEN ES DE GRAN OBJETIVIDAD RACIONAL QUE CAE, AL FINAL DE SU DISCURSO, EN UN GRAN ENOJO E INCONFORMIDAD.

14.- (Fragmentos de la Respuesta a Sor Filotea)

RESPUESTA A SOR FILOTEA

SOR JUANA: Muy ILUSTRE Señora, mi Señora:
Imposible es saber agradeceros tan excesivo como no esperado favor, de dar a las prensas mis borrones.
¿De dónde a mi viene tal cosa? ¿De dónde, venerable Señora, de dónde a mí tanto favor?
No es afectada modestia, Señora, sino ingenua verdad de toda mi alma, que al llegar a mis manos, impresa, la carta que vuestra propiedad llamó Atenagórica, prorrumpí en lágrimas de confusión...
Señora mía, quien hizo imprimir la Carta tan sin noticia mía, quien la intituló, quien la costeó, ¿qué no hará?, ¿qué no perdonará?, ¿qué dejará de hacer y qué dejará de perdonar?
Si el crimen está en la Carta Atenagórica, ¿fue aquélla más que referir sencillamente mi sentir con todas las venias que debo a Nuestra Santa Madre Iglesia? Pues si ella, con su santísima autoridad, no me lo prohíbe, ¿por qué me lo han de prohibir otros? ¿Llevar una opinión contraria de Vieyra fue en mi

atrevimiento, y no lo fue en su Paternidad llevarla contra los tres Santos Padres de la Iglesia?

INICIA UN PASACALLE. SU CARÁCTER ES OSCURO. SOR JUANA DA UN PASO AL FRENTE Y CONTINÚA HABLANDO.

Aquella ley políticamente bárbara de Atenas por la cual salía desterrado de su república el que se señalaba en prendas y virtudes porque no tiranizase con ellas la libertad pública, todavía dura, todavía se observa en nuestros tiempos, aunque no haya aquel motivo de los atenienses; pero hay otro, no menos eficaz aunque no tan bien fundado, pues parece máxima del impío Maquiavelo: que es aborrecer al que señala porque desluce a otros. Así sucede y así sucedió siempre. ¡Cabeza que es erario de sabiduría no espere otra corona que de espinas!

EL PASACALLE DA UN ACENTO Y CONTINÚA. SOR JUANA DA OTRO PASO AL FRENTE.

¡Oh infeliz altura, expuesta a tantos riesgos!

OTRO ACENTO DEL PASACALLE Y CONTINÚA. SOR JUANA DA OTRO PASO MÁS.

¡¡¿Quién no creerá, viendo tan generales aplausos, que he navegado viento en popa y mar en leche, sobre las palmas de las aclamaciones comunes?

Pues Dios sabe que no ha sido muy así, porque entre las flores de esas mismas aclamaciones se han levantado y despertado tales áspides de emulaciones y persecuciones, cuantas no podré contar, y los que más nocivos y sensibles para mí han sido, no son aquéllos que con declarado odio y malevolencia me han perseguido (SEÑALA A LA FIGURA CON QUIEN ESTÁ HABLANDO), sino los que amándome y deseando mi bien me han mortificado y atormentado más que los otros!!

ACENTO DEL PASACALLE Y CONTINÚA. SOR JUANA DA OTRO PASO.

¡¡¡Y si vuelvo los ojos a la tan perseguida habilidad de hacer versos, he buscado muy de propósito cuál sea el daño que puedan tener, y no le he hallado; antes sí los veo aplaudidos en las bocas de las Sibilas; santificados en las plumas de los profetas, especialmente del Rey David!!!

ACENTO DEL PASACALLE Y CONTINÚA. OTRO PASO DE SOR JUANA.

¡¡¡¡Pues si está el mal (IMPONIÉNDOSE), si está el mal, en que los use una mujer, ya se ve cuántas los han usado loablemente; pues ¿en qué está…en qué está el hacerlo yo?…!!!!

EL PASACALLE INTENSIFICA EL VOLÚMEN. SOR JUANA, COMIENZA A SENTIR UNA AMENAZA QUE LE VIENE POR TODOS LADOS. DA PASOS HACIA ATRÁS. SU PLUMA CAE AL SUELO COMO SI SE LA HUBIERAN TIRADO DE LA MANO. LA ORQUESTA LLEGA A UN GRAN FORTE Y SOR JUANA, VENCIDA, CAE LENTAMENTE DE RODILLAS. SU PLUMA HA QUEDADO TIRADA SOBRE EL ESCENARIO A CIERTA DISTANCIA DE ELLA. LA MÚSICA TERMINA.

SILENCIO. PAUSA.

LA MEZZOSOPRANO OBSERVA A SOR JUANA CON TRISTEZA.

SOR JUANA, HINCADA.

15.- (Romance 56.Fragmento)

SOR JUANA: Muero, ¿quién lo creerá?, a manos
de la cosa que más quiero, (MIRA SU PLUMA)
y el motivo de matarme
es el amor que le tengo…

PAUSA

VIENE UNA INTERVENCIÓN BREVE DE LAS PERCUSIONES DE LA ORQUESTA. EN ESE MOMENTO, SOR JUANA, DOBLEGADA, RESIGNADA, LENTAMENTE ELEVA UN POCO LAS MANOS CON LAS PALMAS HACIA ARRIBA. LA MEZZOSOPRANO SIGUE ATENTA LA SITUACIÓN. MIENTRAS SOR JUANA HABLA, EL CORO CANTA CON BOCA CERRADA, SUAVE Y LEJANO.

16.- (De la Petición que, en forma casuídica, presenta al Tribunal Divino la Madre Juana Inés de la Cruz; y de los Tres documentos en el libro de profesiones del Convento de San Jerónimo, fragmentos)

SOR JUANA:

Juana Inés de la Cruz, la más indigna e ingrata criatura de cuantas crió vuestra Omnipotencia y postrada con toda reverencia de mi alma ante la Trinidad augustísima, digo:

Que en el pleito que se sigue en el Tribunal de vuestra Justicia contra mis graves, enormes y siniguales pecados, de los cuales me hayo convicta por todos los testigos del Cielo y de la Tierra, es mi voluntad volver a tomar el Hábito y pasar por el año de aprobación, la cual ha de examinar vuestro Ministro, y padre de mi alma.

Pido misericordia...

Suplico por amor de Dios y de su purísima Madre, a mis amadas hermanas las religiosas que son y en lo de adelante fueren, me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su Madre. Yo, la peor del mundo.

JUANA INÉS DE LA CRUZ.

TERMINA EL CANTO DEL CORO; SOR JUANA BAJA LOS BRAZOS.
EL CORO COMIENZA AHORA CON UNA PIEZA DONDE INTERVIENE TAMBIÉN LA MEZZOSOPRANO, QUIEN LE CANTA A SOR JUANA PARA QUE LA ESCUCHE, PARA BRINDARLE LA ESPERANZA. ES UN CANTO QUE AHORA CONTIENE EL ALIENTO NUEVO DE UN RESPIRO HACIA LA LUZ.
SOR JUANA SE COLOCA EN POSTRACIÓN: BOCA ABAJO EN EL SUELO CON LOS BRAZOS EXTENDIDOS EN CRUZ.

17.- (Romance No 49. Fragmentos)

FÉNIX QUE, BURLANDO LAS EDADES,

Fénix

que, burlando las edades,

ya se vive, ya se muere,

ya se entierra, ya se nace:

cuna y tumba

diptongo tan admirable,
que la mece renacida
la que la guardó cadáver;
la que en fragantes incendios
de las gomas más süaves,
es parecer consumirse
volver a vivificarse.

(ENTRA UNA PARTE INSTRUMENTAL DE LA ORQUESTA DONDE SOR JUANA, LENTAMENTE, SE INCORPORA Y SE PONE DE PIE; COMIENZA A REPONERSE DEL DOLOR. LA MEZZOSOPRANO LA OBSERVA CON ESPERANZA. SOR JUANA MIRA EL ENTORNO CON CIERTA CONFUSIÓN. MIENTRAS EL CORO CANTA CON BOCA CERRADA, SOR JUANA DICE:)

SOR JUANA: ¿Que fuera, que fuera yo,
y no lo supiera antes?
¿Pues quién duda, que es el Fénix
el que menos de sí sabe?
Quizá por eso nací,
donde los rayos Solares
me mirasen de hito en hito,
no bizcos, como a otras partes.
¿Hay cosa como saber
que ya dependo de nadie,
que he de morirme y vivirme
cuando a mí se me antojare?
¿Que mi tintero es la hoguera

donde tengo que quemarme,

supliendo los algodones

por Aromas Orientales?

MEZZOSOPRANO Y CORO:

la que mira con zafiros

la que vuela con diamantes,

la que pica con rubíes,

y respira suavidades;

SOR JUANA ESCUCHA LAS VOCES. OBSERVA AL CORO Y SE TOPA CON LA MIRADA DE LA MEZZOSOPRANO. SE MIRAN CON ALEGRÍA Y EN CALMA.

SOR JUANA ESTÁ EN PAZ.

AL TÉRMINO DE ESTE NÚMERO, ENTRA LA PIEZA FINAL PARA ORQUESTA, MEZZOSOPRANO Y CORO.

18.- (Poema 216, El Sueño. Fragmentos)

EL MUNDO ILUMINADO, Y YO DESPIERTA.

DURANTE EL TRANSCURSO DE LA MÚSICA, LOS MOVIMIENTOS DE SOR JUANA SON LENTOS Y LIGADOS.

SOR JUANA SIENTE COMO TODO ESTÁ DESPERTANDO A SU ALREDEDOR. SE ENCUENTRA CON SU PLUMA, SONRÍE, MIRA AL PÚBLICO CON UNA DESPEDIDA EN LA MIRADA, SE APROXIMA HACIA LA SILLA; AL LLEGAR A ELLA, SE QUITA EL VELO Y EL HÁBITO; LOS BESA Y LOS COLOCA CON GENTILEZA, SOBRE EL RESPALDO. SOR JUANA HA QUEDADO VESTIDA CON UN ROPAJE VIEJO, COLOR HUESO. LENTAMENTE DIRIGE SUS PASOS HACIA LA PLUMA; LA RECOGE CON AMOR Y SE DIRIGE HACIA EL PASILLO DE LOS VIOLINES. LA MEZZOSOPRANO Y ELLA SE MIRAN CON LA CONCIENCIA DE QUE TODO SE HA TRANFORMADO PARA SOR JUANA HACIA UNA REALIDAD SUPERIOR, ILUMINADA, BENÉVOLA.

SOR JUANA MIRA EL ESPACIO POR ÚLTIMA VEZ Y SALE LENTAMENTE DEL ESCENARIO.

MEZZOSOPRANO Y CORO:

Llegó, en efecto, el Sol cerrando el giro
que esculpió de oro...
__líneas, digo, de luz clara__salían
de su circunferencia luminosa...
desbaratado
ejército de sombras, acosado
de la luz que el alcance le seguía.
Consiguió, al fin, la vista del Ocaso
el fugitivo paso,
y__en su mismo despeño recobrada
en la mitad del globo que ha dejado
el Sol desamparada,
mientras nuestro Hemisferio la dorada
ilustraba del Sol madeja hermosa,
el Mundo iluminado, y yo despierta...
el Mundo iluminado, y yo despierta...
el Mundo iluminado, y yo despierta.

(Letra del compositor)

Fénix, Fénix de México,

Fénix, Fénix, Nepantla,

Nepantla, Fénix.

Fin.