TEATROS del CANAL 2024/2025

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO de MÉXICO
Los empeños de una casa
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
Versión y dirección: AURORA CANO

Teatro
27, 28 y 29 de junio

Comunidad de Madrid

Sala Roja Concha Velasco / 27, 28 y 29 de junio

27 y 28 de junio - 20.00 h
29 de junio - 18.30 h

Más funciones en:

Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro. Clásicos en Alcalá
Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares
2 de julio

Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial
5 de julio

País: México
Idioma: español
Duración: 2 h y 30 min (con dos intermedios)

Los empeños de una casa
De Sor Juana Inés de la Cruz
Versión y dirección: Aurora Cano

PATRIMONIO DRAMÁTICO NACIONAL

Equipo Creativo
Diseño de escenografía e iluminación: Jesús Hernández*
Diseño de vestuario: Jerildy Bosch
Diseño de maquillaje y peinados: Maricela Estrada
Diseño de vídeo: Raúl Munguía
Diseño sonoro: Aurora Cano y Yurief Nieves**
Asesor de verso: Ignacio García
Asesoría en combate escénico: Fernando Sakanassi**
Música incidental: Carlos Matus, Yurief Nieves** y Edwin Tovar
Asistente de dirección: Dulce Mariel y Frida Barco

Compañía Nacional de Teatro
Dirección artística: Aurora Cano
Subdirección de producción: Raúl Munguía
Subdirección de planeación y programación: Mónica Juárez
Subdirección de difusión y comunicación: Rocío Ramonetti
Administración: Osana Sandoval
Gerente de elenco: Laura Perea
Dirección técnica: Alejandro Carrasco Bergara
Diseño de imagen y fotografía: Sergio Carreón Ireta
Dramaturgista: Simón Franco

Operación giras internacionales
Tour manager: Luis Rivera
Productora ejecutiva: Ondina Gutiérrez
Equipo Técnico: Víctor Esparza, Luis Palacios y Andrea Lumbreras
Empresa productora: Bla Bla Bla Contenidos, S.C.

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SACPC)

**Beneficiario del Programa de Residencias Artísticasen Grupos Estables del INBAL (PRAGEI)

ELENCO

Con el elenco estable** de la Compañía Nacional de Teatro:

Jesús Hernández	Castaño
Óscar Narváez	Don Rodrigo
Nara Pech	Sor Juan Inés de la Cruz
Adriana Resendiz	Celia
Nicté del Carmen	Doña Leonor
Mireya González	Clori / Coro
Irene Repeto	Virreina María Luisa de Lara y Gonzaga (Lysi)
Fernando Sakanassi	Don Carlos
Alberto Santiago	Don Juan
Zabdi Blanco	Embozado / Lauro / Coro
Federico Lozano	Hernando
Shadé Ríos	Dori / Coro
Mariana Villaseñor	Doña Ana
Iván Zambrano Chacón	Don Pedro
Yurief Nieves	Guitarra requinto en vivo y coros
Mario Vera	Guitarra acompañamiento en vivo y coros
Andalucía	Percusiones en vivo y coros

*Beneficiario del Programa de Residencias Artísticas
en Grupos Estables del INBAL (PRAGEI)

**Beneficiarios del Programa de Residencias Artísticas
en Grupos Estables del INBAL (PRAGEI)

Cultura
Secretaría de Cultura
INBAL
CNT Compañía Nacional de Teatro

Nota preliminar

Los empeños de una casa es la primera comedia que escribió Sor Juana Inés de la Cruz. La creó para festejar el nacimiento del primogénito de María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, XI Condesa de Paredes y marquesa de La Laguna, la entonces Virreina de la Nueva España. De acuerdo con especialistas de la vida y obra de la monja, Sor Juana y la Virreina sostuvieron una relación de naturaleza amorosa. ¿Qué tan platónica o carnal fue? No lo sabemos realmente, pero hay dos huellas imborrables que dan fe de dicho afecto: por un lado, importantes pasajes de la obra poética de la monja, y, por el otro, el hecho de que María Luisa, a su regreso a España, hizo que se publicara la obra de Sor Juana, acto no sólo amoroso, sino de una gran trascendencia, ya que es gracias a este hecho que conocemos su obra.

Los empeños de una casa se escribió dentro de un canon que consideraba a las comedias como la parte fundamental, pero no exclusiva, de un espectáculo más amplio: la fiesta barroca. En ella se conjuntaban una serie de representaciones que se iban desplegando, antecediendo o alternando con las jornadas o actos de las comedias, o bien, a su término. Tal era el caso de los sainetes, las loas, los entremeses, las mojigangas, las canciones, etc... Sor Juana, gran admiradora de Calderón y del teatro alegórico, no quiso quedarse atrás y se entregó a la experiencia aurisecular total, escribiendo para el estreno de *Los empeños de una casa*, además, loas, sainetes y canciones. Porque Sor Juana, como escritora, no conoció límite alguno, abarcó todas las áreas del conocimiento barroco y exploró todos los géneros literarios de su tiempo, dándose incluso el gusto de escribir villancicos en náhuatl.

En medio del fragor del siglo XXI resultaría imposible representar una fiesta barroca en su totalidad, por lo que en esta producción se representan sólo las tres jornadas de la comedia. Sin embargo, el montaje incluye diversos momentos musicales que buscan recordar ese sentido festivo de las representaciones del siglo XVII, e, igualmente, abreva de sonetos y romances adicionales de la obra poética de la misma Sor Juana que irrumpen en la comedia y que también dan voz al juego metateatral que se propone entre ella y María Luisa.

Es importante también mencionar que esta es la primera producción que la Compañía Nacional de Teatro hace de una pieza teatral de Sor Juana Inés de la Cruz. Dicha odisea se realiza en el marco del 90 Aniversario del Palacio de Bellas Artes por iniciativa conjunta de la Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes y la CNT.

La luna como casa y el bolero como expiación

En estos tiempos la pregunta ya no es si las mujeres somos monstruos o los hombres son necios, la pregunta de fondo sigue y seguirá siendo: ¿cómo sobrevivir a ese estado de luna en el pecho que todos hemos padecido alguna vez o que padecemos recurrentemente? Es decir, ¿cómo posicionarse frente al mal de amores? Dicen que padecer es sentir física y corporalmente un daño, enfermedad, dolor o pena. Pregunta Sor Juana en esta comedia: "¿Cuál es la pena más grave, que en las penas de amor cabe? ¿Los celos, la envidia, la ausencia o el carecer de favor?". No habla, sin embargo, de su propia pena (consumada o platónica, carnal o literaria), es decir, de la de quien se enamora de la persona equivocada en el siglo equivocado. Pero sea cual sea la pena de cada quien, está claro aquello que decía García Lorca de que "el que araña la luna, se arañará el corazón".

Aventurándonos a dar por ciertas las versiones académicas que ubican sus sentimientos hacia María Luisa en el reino de la pasión, es imposible dejar de pensar en la tremenda paradoja que implica el que una mujer se ponga a escribir, con la evidente intención de hacer reír, una comedia de enredos, tomando al amor como tema central, mientras que en su propia vida el mismo amor la tiene a ella padeciendo una comedia mucho más negra y enredada que la de sus personajes. ¿Estaría arañando la luna cuando la escribió? Por su poesía amorosa podía conjeturarse que sí, y por eso, ese "amoroso tormento", al que Sor Juana refiere en uno de sus poemas más memorables, es el punto de partida sobre el que se construyó esta versión que hoy presentamos.

Hay, por cierto, otra convergencia del símbolo de la luna en la obra de Sor Juana que también forma parte de la metáfora escénica de esta producción. Se trata del debatido eclipse del *Primero Sueño*, su poema mayor, en el que aborda, con inigualable profundidad filosófica y maestría poética, la enigmática relación entre ser humano y el conocimiento.

Este tema fue, en mi opinión, aun si de amor escribió mucho, el verdadero meollo de la vida de Juana Inés y "la causa principal de su daño". No en balde lo declara así en esta comedia a través del personaje de Leonor. Es, entonces, razonable pensar que Sor Juana padeció por amor, pero que también lo hizo y mucho a causa de su ingenio, al que describe como un "fuego, que, con la materia ingrato, tanto la consume más cuando él se ostenta más claro".

En consideración a lo anterior, esta producción busca honrar los dos padecimientos fundamentales del alma de una de las más brillantes escritoras de todos los tiempos: el de la razón y el del corazón. ¿Y qué mejor forma de expiación para un "alma medrosa" que la música? En este sentido, creo que no existe género musical que dialogue con la poesía del descorazonamiento sorjuanil más directamente que el bolero. Encuentro que hay en su nostalgia, en su desesperación y en su elegancia vasos comunicantes con los ánimos de todos los personajes de esta comedia en la que la monja desata tempestades propias y ajenas y en la que deja en claro que, además de tener una agudeza que deslumbraba y una lucidez que enfurecía (a sus perseguidores...), la monja tenía un sentido del humor extraordinario.

Consecuentemente, en este primer montaje que la Compañía Nacional de Teatro de México hace del teatro de Sor Juana Inés de la Cruz, buscamos explorar las penas de amor planteadas en la comedia original, pero también nos aventuramos a trascenderlas, sumando en la peripecia a su autora y abriendo un debate a punta de boleros sobre las nuevas narrativas amorosas que en estos tiempos se están resignificando.

Aurora Cano

Déjanos tu opinión en este cuestionario:

TEMAS MUSICALES

Quizás, quizás, quizás
Autor y compositor: Osvaldo Farrés

Contigo
Autor y compositor: César Portillo de la Luz

Camino de espinas
Autor y compositor: Julio Jaramillo

Sin un amor
Autor: Chucho Navarro

Esta tarde vi llover
Autor y compositor: Armando Manzanero

Piel canela
Autor y compositor: Bobby Capó

Historia de un amor
Autor y compositor: Carlos Eleta Almarán

Te odio y te quiero
Versión original tango, compositor: Enrique Alessio
Autor: Reinaldo Yiso
Versión bolero: Julio Jaramillo

Flowers (versión bolero español)
Autora versión original en inglés: Miley Cyrus
Versión de la letra en español: Aurora Cano
Arreglos bolero: Carlos Matus, Yurief Nieves* y Edwin Tovar

Lágrimas negras
Autor y compositor: Miguel Matamoros

Depósito Legal: M-13272-2025. Imprime BOCM

TEATROS del CANAL

Consulta toda la programación aquí: