

Neptuno Alegórico

Vislumbre del arco de sor Juana

Américo Larralde

Intento de reconstrucción del arco de triunfo: *Neptuno Alegórico*, que ideó sor Juana, por encargo de la Catedral, para recibir como virreyes a los marqueses de La Laguna el 30 de noviembre de 1680. Es un fotomontaje sobre el único arco en México del que existe una imagen, óleo atribuido a José Joaquín Magón: *Portada erigida en la catedral de Puebla para la entrada del virrey Marqués de las Amarillas* (129 x 98 cm., colección particular, reproducción autorizada por Guillermo Tovar y de Teresa).

Es por lo tanto apócrifo (DRAE: “fabuloso, supuesto, fingido”) y miente en varios aspectos: para comenzar, sor Juana aparece —guapísima— en primer plano vestida de civil, evento imposible si se cree que, como monja enclaustrada, ni muerta salió del convento. Asimismo, ella deja instrucciones precisas del estilo arquitectónico al que se ajustaría su arco, mismas que no se cumplen totalmente en éste, adosado a una de las portadas de la catedral de Puebla. Además, aunque tuve la precaución de cambiarle la cara, estatura y corona al virrey y al obispo del “Arco de las Amarillas”, sustituyéndolas por las de Tomás de la Cerda y fray Payo de Ribera, que son las autoridades correspondientes en 1680, seguramente habrá que adaptar algún otro detalle; tal vez los uniformes de los guardias, alabarderos, curas, palafreneros y monaguillos; o los trajes de los cortesanos, mozos de a pie o corchetes. Adicionalmente, varias imágenes de los lienzos son collages de mi propia invención y algunos de los textos no son de los epigramas que asienta sor Juana, sino corresponden a

su explicación del arco. Con todo —como en cualquier obra de ficción hay algo de verdad en ella— espero que sirva para recrear el espíritu del arco y hacer notar cómo seguimos ofreciendo al poder colonial “en plata Diana y Febo en oro” y siguen sin resolverse las principales peticiones que sor Juana le hace al virrey entrante: que las torres de la Catedral verdaderamente unan tierra y cielo, proteger a la ciudad de las inundaciones, mantener seguro y en paz el territorio por un gobernante honesto y eficaz “que viniendo con mando triplicado, / firmará con las leyes el Estado”.

El siguiente cuadro resume las peticiones o comentarios de sor Juana al virrey Tomás de la Cerda y, como todo arco triunfal, lo hace por medio de emblemas: mote, imagen y epigrama.

Compuesto por catorce lienzos, tomemos, por ejemplo, el lienzo trece, dedicado a la marquesa: en la primera columna, sor Juana indica que en este lienzo debe pintarse el mar como jeroglífico alusivo a la belleza de la marquesa. En la columna dos va el mote correspondiente en latín enmarcado en una filacteria o listón que para esta imagen es *Alit et allicit*, es decir “Alimenta y halaga”, traducción contenida en la columna tres. En esta columna está el epigrama explicativo: “Si al mar sirven de despojos / los ojos de agua que cría, de la belleza es María / Mar, que se lleva los ojos”.

Al espectador le quedaba conectar estos tres elementos del emblema, así como los restantes trece para descifrar el enigma que propone sor Juana en su prodigiosa fábrica.

LIENZOS CON LAS HAZAÑAS DE NEPTUNO	MOTE EN LATÍN	MOTE EN ESPAÑOL*, PETICIÓN O COMENTARIO
1. Neptuno, Anfítrite y su corte marina.	<i>Munere triplex.</i>	<i>Triple en su oficio:</i> que el tridente de Neptuno rija sobre las tres aguas: dulces (lo civil), saladas (lo judicial) y amargas (lo militar).
2. Neptuno, a petición de Juno, remedia la inundación de la ciudad griega de Argos.	<i>Opportuna interventio.</i>	<i>Intervención oportuna</i> para desaguar la Ciudad de México: “un río por donde fluya una laguna, en su tan necesario como ingenioso desagüe”. **
3. Neptuno, mediante su tridente, fija la isla inestable de Delos.	<i>Te clavum tenente, non mutabit.</i>	<i>En tanto tengas sujeto el clavo, no sufrirá conmoción.</i> Aquí sor Juana le pide al virrey, aparte de fijar en lo físico a la ciudad —isla flotante, chinampa— seguridad, estabilidad política y social. Ofrece “Diana en plata y Febo en oro”, los hijos de la isla.
4. Neptuno salva a Eneas de la furia de Aquiles.	<i>Sat est videat ut provideat.</i>	<i>Basta que vea para que provea.</i> Sor Juana pide ayuda para los necesitados por más que no lo merezcan.
5. Neptuno, “tutelar numen de las ciencias recibiendo en su cristalino reino a los doctísimos centauros”, protegiéndolos de la furia de Hércules.	<i>Addit sapientia vires.</i>	<i>La sabiduría agrega fuerzas,</i> que la sabiduría sea el máximo valor que norme las acciones del virrey, por encima del valor y de la fuerza y que en él, el virrey, “si la ciencia encuentra amparo, la soberbia halla castigo”.
6. Neptuno catasteriza (coloca en el cielo) al Delfín, su ministro, en recompensa por sus bien logradas encomiendas.	<i>Dignos ad sydera tolles.</i>	<i>Llevas a los dignos a los astros,</i> en donde sor Juana se refiere al virrey como Delfín, pues ahora que está en el cielo [mexicano], “anuncia que es todo feliz con su augurio”. A la vez, le aconseja allegarse de buenos ministros.
7. Neptuno cede el triunfo a Minerva en la contienda que mantuvieron para nombrar a la ciudad de Atenas. Él había regalado el caballo, símbolo de la guerra; ella la oliva, de la paz.	<i>Dum vincitur, vincit.</i>	<i>Vencido, vence</i> Neptuno y también el virrey, “pues no era otra cosa Minerva que su propio entendimiento, a quien sujetaba todas sus acciones para conseguir doblada victoria”.
8. La Catedral con las torres sin terminar. Neptuno, con instrumentos de ingeniería, y Apolo, con su lira, la terminan.	<i>Construit imperans, sed suavitatem comit.</i>	<i>Mandando construye, pero con la bondad por compañera.</i> Sor Juana le pide al virrey que termine la Catedral.
9. Primera basa de mano diestra: Se pintó a Canopo como dios del agua, discípulo de Neptuno, “sobre una hoguera, cuyas llamas invisiblemente extinguía aludiendo a la victoria...” sobre los caldeos que tenían de dios al fuego.	<i>Sufficit umbra.</i>	<i>Basta la sombra.</i> El virrey “no sólo triunfa[n] y vence[n] en su[s] persona[s], mas aun en la de sus ministros que en nombre suyo consiguen en la paz y en la guerra gloriosos triunfos con el alieno que les influye el príncipe”.
10. Segunda basa de mano diestra: “un cielo a quien arrebatában unas manos”.	<i>Aut Omnia, aut nihil.</i>	<i>O todo o nada,</i> ya que “nuestro príncipe es padre de pensamientos gigantes”.
11. Primera basa de mano siniestra: un mundo rodeado de un mar y un tridente que lo dividía.	<i>Non capit mundus.</i>	<i>No lo abarca el mundo,</i> “aludiendo, pues, a esta grandeza del mar cuyo Señor es nuestro Príncipe”.
12. Segunda basa de mano siniestra: “Neptuno, que gobernando la proa con las manos, tenía fijo en el Norte los ojos”.	<i>Ad utrumque.</i>	<i>A uno y otro.</i> “Ningún gobierno puede haber, acertado, si el príncipe supremo que lo rige no impetra sus aciertos de la suma sabiduría de Dios”.
13. Primer intercolumnio de la diestra: “no se halló mejor jergológico a su hermosura [de la virreina] que el mismo Mar, que significa su nombre”.	<i>Alit et allicit.</i>	<i>Alimenta y halaga.</i> “Si al mar sirven de despojos los ojos de agua que cría, de la belleza es María Mar, que se lleva los ojos”.
14. Segundo intercolumnio: “una nave en medio del mar, y arriba el Lucero, que le inflúa serenidades”.	<i>Lux Hesperiae Hesperus.</i>	<i>La luz de Hesperia es Véspero.</i> [La luz de España es el Lucero de la mañana]. La virreina es Venus, bella y benéfica influencia.

* Traducción de Alfonso Méndez Plancarte en *Obras Completas de sor Juana Inés de la Cruz*, FCE, tomo IV, México, 1951, pp. 597-630. Salvo en el segundo intercolumnio que añado la mía, encerrada entre corchetes.

** Todas las citas son de sor Juana: *Neptuno Alegórico*, pp. 354-410 de la edición arriba citada.