

UCSJ
Colegio de Arte y Cultura
Estudios y Gestión de la Cultura
Sor Juana y su Mundo
Violeta Ponce de León
4to cuatrimestre
Nuria Pliego Vinageras
25 de noviembre de 2013

El barroco y el sueño de Sor Juana

El Barroco es un movimiento artístico al cual se le caracterizó por el exceso de formas y la complejidad de las estructuras del pensamiento, se origina en el siglo XVII y coincide con una etapa de decadencia del imperio español. El Barroco se dio también en un momento de crisis espiritual producto de las ideas reformistas de pensadores como Calvino y Lutero, Los movimientos de la reforma y la contrarreforma van a determinar el arte español y por ende, el de sus colonias en el Nuevo Mundo.

El Barroco es un arte fuertemente cargado de ansias de espiritualidad y conflictos morales, por lo que profundiza en el vacío del alma y también la eleva. Sintió la necesidad de volverse más expresivo, de dar cabida a las emociones contradictorias que sacudían al hombre. Este movimiento artístico fue al mismo tiempo, una evolución del pensamiento renacentista, así como una revolución de sus postulados y formas, rebasando los límites que había impuesto el Clasicismo, las formas se redefinieron y hubo una proliferación de elementos ornamentales que dotaban de individualidad a cada obra. En literatura el Barroco se refleja en la abundancia de adjetivos, de metáforas y figuras retóricas, que tienen la finalidad de distraer el sentido con lo recargado de las formas, sirven para disimular la

complejidad de las ideas y conceptos de este tipo de literatura, especialmente aquellos teológicos o filosóficos.

En América el Barroco florece en la poesía lírica principalmente en México y en Perú. Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana (1651- 1695) mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, es considerada como una de las mayores exponentes del barroco novohispano, así como de las mejores escritoras de la historia en México.

El barroco en la obra de sor Juana se ve expresado en una de sus obras que es considerada una de las más importantes, se titula *Primero sueño*. “Demás, que yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos; de tal manera, que no me acuerdo haber escrito por mi gusto sino un papelillo que llaman *El Sueño*.” (Sor Juana 2010; 845). Diciendo que es uno de los pocos textos que escribió por voluntad y gusto, y lo describe modestamente como un *papelillo*, siendo todo menos eso, ya que es un extenso poema filosófico escrito aproximadamente en 1690 compuesto de 975 versos. Se publicó en 1692 bajo el título de *Primero sueño, que así intituló y compuso la madre Juana, imitando a Góngora*, como se indica el poema está escrito a la manera culterana, una vertiente del barroco español representada por Luis de Góngora y Argote.

El culteranismo de Góngora fue el modelo más seguido por los autores barrocos novohispanos. Buscaba la sorpresa del lector mediante la distorsión de la sintaxis, el empleo de vocablos, giros de procedencia culta, referencias mitológicas, históricas o geográficas, palabras inventadas, juegos idiomáticos y figuras retóricas. Todos estos recursos obligan al lector a descubrir sus significados mediante conocimientos culturales y lingüísticos, lo cual significa que un lector debía tener una gama de conocimientos previos

para poder apreciar y comprender correctamente este tipo de obras. Lo importante en las obras culteranas es el uso de palabras y gramática, no de conceptos o ideas. Se utiliza un vocablo selecto y elitista, el hipérbaton y la elipsis son las figuras más empleadas así como una gran cantidad de metáforas dándole nombres poéticos a objetos reales, por ejemplo:

del orbe de la Diosa
que tres veces hermosa
con tres hermosos rostros ser ostenta,
(Sor Juana 2010; 183)

Sor Juana emplea estas palabras para referirse a la luna o “Padre de la luz ardiente” (Sor Juana 2010; 200) para el sol; también se manejan perífrasis que son rodeos de palabras para referirse a algo o a alguien, así como alusiones históricas o geográficas, que en *El Sueño* podemos encontrar varios ejemplos como el faro de Alejandría, Homero y sus obras (*La Ilíada* y *La Odisea*), o las pirámides de Egipto y los Ptolomeos:

Las Pirámides dos –ostentaciones
de Menfis vano, y de la Arquitectura
último esmero si ya no pendones
fijos, no tremolantes–, cuya altura
coronada de bárbaros trofeos
tumba y bandera fue a los Ptolomeos,
que al viento, que las nubes publicaba [...]
(Sor Juana 2010; 190)

Como ya se ha mencionado anteriormente, el Barroco constituyó una evolución del Renacimiento, este hecho se ve reflejado en los temas y tópicos que se utilizan en la poesía barroca. Algunos de los tópicos retomados del renacimiento son el sueño, que como el título de este poema lo indica es el tema central del mismo, además de haber sido usado también abundantemente por otros autores de la misma época, se estudiaba al sueño del hombre con implicaciones filosóficas y morales; enanos en los hombros de gigantes, de manera metafórica el gigante representaba el saber de la antigüedad clásica, comparado con el saber moderno que es el enano, en el sueño el alma viaja para ponerse a los hombros del gigante y acceder a todo ese saber, al darse cuenta de la vasta inmensidad de éste se siente enana:

puesta, a su parecer, en la eminente
cumbre de un monte a quien el mismo Atlante
que preside gigante
a los demás, enano obedecía,
(Sor Juana 2012; 189)

Un tercer tópico renacentista es el saber, al cual el alma únicamente accede a través del sueño.

Otros tópicos retomados del Renacimiento son las alusiones a la mitología grecorromana, el Barroco continúa la tendencia que se originó durante el Renacimiento y recurre a la mitología clásica. Este tópico no únicamente puede encontrarse en bastantes ejemplos en *El Sueño*, sino que son un elemento constante que abunda en toda la obras de la poetisa, quien los utiliza como símiles o analogías para desarrollar temas bastante complejos haciéndolos más sencillos por medio de estas ejemplificaciones mitológicas, claro que como ya se ha dicho se necesita un conocimiento previo para poder

comprenderlos. En el poema en cuestión comenzamos con las aves nocturnas, Nictímene que es la lechuza; las hijas de Minias convertidas en murciélagos; el búho, el mensajero del dios Plutón. También menciona al árbol de Minerva, a Morfeo el dios del sueño, Vulcano, al Olimpo, Apolo, Venus, entre muchos otros.

El Barroco fue una corriente desorientada, no tenía un centro, esto como reflejo del mismo universo en el que se desarrollaba, el cual había perdido su centro, Dios, de esta manera ha perdido el equilibrio que se buscaba en las obras del Renacimiento, movimiento que lo presidió. Como resultado de este contexto, y la falta de espiritualidad previamente mencionada se exalta al alma como se ve claramente en *Primero Sueño*, es el alma quien emprende el viaje hacia el conocimiento. Asimismo, el artista del Barroco se dedicaba a acumular elementos e imágenes contrastantes con el fin de poder expresar las inquietudes que lo asaltaban, así se encuentran paradojas y fuertes contrastes, así como claroscuros en las obras barrocas. En *El Sueño* se encuentran estos contrastes los más importantes son el día y la noche, la luz y la sombra, el sueño y el despertar, etc.

Primero Sueño es una obra que expresa plenamente las características del Barroco, como hija de este contexto, Sor Juana Inés de la Cruz se ve influenciada por gran parte de lo que se está haciendo en su tiempo, sin mencionar que al mismo tiempo es una obra llena de originalidad gracias a las reflexiones filosóficas que abordan a la monja jerónima y se expresan en este poema, que no en vano es considerado de sus obras más importantes.

Con sor Juana Inés de la Cruz [...] se exalta, y concluye, el <<Siglo de Oro>> de la poesía colonial americana. No se trata de un pálido reflejo de la poesía peninsular, pues al contrario, confirma individualidad bien caracterizada que se impone sobre las corrientes y los modelos literarios que vienen de España. (Bellini1997, 153)

Sor Juana es ampliamente reconocida hoy en día como una de las figuras más destacadas del Barroco, gracias a autores como ella es que el Barroco novohispano adquirió un espíritu propio muy característico que lo diferencia del Barroco en otros lados, incluso en España.

Bibliografía:

Bellini, Giuseppe, *Nueva historia de la literatura hispanoamericana*, Editorial Castalia, 1997.

Buxó, José Pascual, *La cultura literaria en la América Virreinal. Concurrencias y diferencias*, UNAM, México, 1996.

Imbert, E. Anderson, *Historia de la literatura hispanoamericana I*, Fondo de Cultura Económica, México, 1995.

Paz, Octavio, *Obras completas, V: Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe*, Fondo de Cultura Económica, México, 1994.

Sabat de Rivers, Georgina, *El <<Sueño>> de Sor Juana Inés de la Cruz: tradiciones literarias y originalidad*, Támesis, Londres, 1977.

Sor Juana Inés de la Cruz, *Obras completas*, Editorial Porrúa, México, 2010.