

Sor Juana Inés de la Cruz

(Juana de Asbaje y Ramírez: 1651-1695)

Nace en Nueva España (hoy, México). Entra al servicio de los virreyes de Nueva España en 1664, y se mantiene en la Corte hasta el momento que decide profesar en la orden religiosa de las Jerónimas, a los veintiún años.

En la Carta respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde hace una intensa declaración de principios intelectuales, dice: "podía conmigo más el deseo de saber que el de comer".

Su formación fue febril, autodidacta y reflexiva; todo lo aprendió sola en los textos, sin maestros ni condiscípulos e incluso, durante una temporada en la que se le prohibió la lectura (sufrió mucho por culpa de la Inquisición), no por ello dejó de estudiar, pues lo hacía "en todas las cosas que Dios crió, sirviéndome ellas de letras".

En su extensa obra sobresale *Primero sueño*, entramada red alegórica de su búsqueda interior, que ha merecido asombrada y admirativa atención de Octavio Paz.

Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de *El Fénix de América* y *La décima Musa*. Sor Juana aparece en los billetes mexicanos de alta denominación.

Barroca hasta la médula, Sor Juana era muy aficionada a hacer retruécanos, a verbalizar sustantivos y a sustantivizar verbos, a acumular tres adjetivos sobre un mismo sustantivo y repartirlos por toda la oración, y otras libertades gramáticas que estaban de moda en su tiempo.

Una cita de Sor Juana: "Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito."

Soneto CXLV
A su retrato

*(Procura desmentir los elogios que a un retrato de
la poetisa inscribió la verdad, que llama pasión)*

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 5
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, 10
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.

FANTÁSTICO AUDIO/VIDEO del poema (actriz mexicana profesional leyendo el soneto):

http://www.hungersbrides.com/player_320_esp.html

La MÚSICA que escuchaba Sor Juana:

http://www.hungersbrides.com/player_audio_vsj.html

Estrofa: Soneto (catorce versos de once sílabas:
dos cuartetos [o serventesios] y dos tercetos)

Sílabas: Once en cada verso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 1 = 11
Este que ves, engaño colo-**rido**,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 1 = 11
que, del arte_ostentando los pri-**mores**,

1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 + 1 = 11
con falsos silogismos de co-**lores**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 1 = 11
es cauteloso_engaño del sent**ido**;

Rima: Rima perfecta con el esquema **ABBA ABBA CDC DCD**

Este que ves, engaño colorido, **A**
que, del arte ostentando los primores, **B**
con falsos silogismos de colores **B**
es cauteloso engaño del sentido; **A**

éste, en quien la lisonja ha pretendido **A**
excusar de los años los horrores, **B**
y venciendo del tiempo los rigores **B**
triunfar de la vejez y del olvido, **A**

es un vano artificio del cuidado, **C**
es una flor al viento delicada, **D**
es un resguardo inútil para el hado: **C**

es una necia diligencia errada, **D**
es un afán caduco y, bien mirado, **C**
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. **D**

Synopsis: Sor Juana explains her unfavorable reaction to a portrait of herself which ends up too fake and unrealistic ("too photoshopped").

A reader doesn't need much Spanish to see a lot in this poem. It's all one sentence. Seven of fourteen lines start with "es", while three more start with "éste" and "excusar". And then "es" appears again and again in the last line.

Look at the rhyme words. Four lines end in "-ores", but the rest are "-ido", "-ado", and "-ada", similar sounds, slant rhymes.*

Estatua de Sor Juana Inés en Madrid.