

México Interdisciplinario / Interdisciplinary Mexico

ISSN 2193-9756

XV. Sor Juana Inés de la Cruz: identidad criolla y procesos de transcultura

2019/1, año 8, n° 15, 168 pp.

Editores: **Claudia Jünke / Jutta Weiser**

DOI: 10.23692/iMex.15

Editorial.

Sor Juana Inés de la Cruz: identidad criolla y procesos de transcultura

(pp. 8-12; DOI: 10.23692/iMex.15.1)

Claudia Jünke / Jutta Weiser

Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

Website:

www.imex-revista.com

Editores iMex:

Vittoria Borsò, Frank Leinen, Guido Rings, Yasmin Temelli

Redacción iMex:

Hans Bouchard, Bianca Morales García, Ana Cecilia Santos, Stephen Trinder

Editorial

Sor Juana Inés de la Cruz: identidad criolla y procesos de transculturación

Claudia Jünke / Jutta Weiser

(Universidad de Innsbruck / Universidad de Mannheim)

El presente dossier enfoca las singularidades y el carácter propio de las obras literarias de la autora más destacada del llamado 'Barroco de Indias': Sor Juana Inés de la Cruz. Los rasgos característicos de la Nueva España del siglo XVII no sólo consisten en su condición colonial y periférica, sino también en su carácter transcultural que está –junto a la 'identidad criolla'– al centro de las investigaciones presentadas. La transculturalidad de la Nueva España hace hincapié en el hecho de que la cultura novohispana no es una entidad cerrada y homogénea, sino más bien un fenómeno dinámico, heterogéneo e híbrido que pone en tela de juicio la dicotomía entre 'lo propio' y 'lo ajeno'. En el barroco novohispano se encuentran, entrelazan y conectan ideas, conceptos, prácticas, saberes y discursos de distinta procedencia: de la tradición europea, de la cultura precolombina, de la tradición africana y de una 'conciencia criolla' que surgió precisamente en el contexto colonial del siglo XVII.

¿Qué implica la 'identidad criolla'? En general, se puede decir que resulta ser un fenómeno ambiguo. Por ser la élite letrada de los hispanoamericanos de descendencia española, los criollos –a pesar de su propia dependencia del poder colonial– representan un poder sectorial que impone los modelos metropolitanos a otros grupos sociales. Ciertamente, la influencia creciente de los criollos constituye la base para el surgimiento de tendencias culturales que modifican y tal vez incluso subvierten el modelo epistémico del poder colonial. Mabel Moraña señaló que el criollismo es además de una zona de contacto "un campo de batalla en que la creciente conciencia de la *diferencia* criolla comienza a redefinir y negociar los términos de la mestización como punto de partida para la fundación de una nueva identidad, donde los factores de raza, clase, género, lengua, adquieren nuevo peso y significación" (Morña 2004: 28).

La 'conciencia criolla' como nuevo tipo de identidad cultural fue también el fundamento de una nueva discursividad que atraviesa las obras literarias de los criollos. Este discurso se caracteriza por la evocación de un pasado mítico y la defensa de otras etnias; se manifiesta en un lenguaje que mezcla el castellano con expresiones indígenas y africanas en un estilo barroco; usa la parodia y la carnavalización para distanciarse de una manera crítica del discurso europeo

y para defender su carácter americano.¹ ¿Cómo se puede crear un espacio propio, una discursividad criolla en el marco de una irrefutable dependencia política y cultural?

La obra de Sor Juana se sitúa en la intersección de diferentes tradiciones culturales poniendo de relieve esa ambigüedad criolla. Por un lado, Sor Juana mantiene estrechas relaciones personales con la corte virreinal y, por consiguiente, debe someterse al orden imperial. Por otro lado, desestabiliza el saber oficial, hablando desde una posición periférica como sujeto americano y como mujer. En sus escritos, la monja recurre a la tradición literaria europea manteniendo a la vez su identidad criolla y americana. Además, reconoce el papel de los indígenas y les da una voz en sus obras; –pensemos, por ejemplo, en el dialogismo burlón, en la polifonía de los *Villancicos* que deforma la lengua castellana interpolando versos en náhuatl y en la medialengua de los esclavos africanos; o en el tema de la Conquista en las loas para los autos sacramentales.

Estos rasgos criollos de su escritura nos permiten hablar de una Sor Juana americana y americanista. No obstante, conocemos también una Sor Juana española que se integra al discurso oficial del poder colonial, adoptando e imitando los discursos literarios metropolitanos como la poesía de Góngora, el teatro de Calderón, las ideas neo-platónicas o el sistema petrarquista.

De muchas formas Sor Juana reclama una "desobediencia epistémica" y un "pensamiento fronterizo" en el sentido de Walter Mignolo (2010) para superar las estructuras epistémicas coloniales en el marco de la poética, la retórica y la ficción literaria. Se plantea la cuestión de si el pensamiento criollo apoya las diversas dimensiones de la colonialidad poniéndose del lado de la epistemología occidental o si se trata más bien de un cruce de culturas en un 'tercer espacio'. Cabe presumir que la 'conciencia criolla' participa en ambos sistemas de pensamiento: el europeo y el americano con su mezcla de etnias y prácticas culturales. De ahí que produzca potenciales transculturales que se basan en la idea de una confluencia de conocimientos europeos e indígenas. ¿Cómo se puede juzgar esa confluencia epistemológica? ¿Se trata de una transculturalidad en el sentido de una integración cultural que conduce a un universalismo cultural? ¿O se trata más bien de una igualdad de múltiples saberes en una sociedad multiétnica y pluricultural, similar al modelo desarrollado por Édouard Glissant bajo el lema de *créolisation*?²

Las contribuciones al presente dossier son una selección de los resultados de nuestra sección 'La Nueva España como lugar transcultural: identidad criolla y epistemología (post)colonial en

¹ Acerca del discurso criollo, véanse los estudios fundamentales de Martínez San Miguel (1999), Moraña (1998) y Sabat de Rivers (1998).

² Véase Glissant (1990).

tiempos de Sor Juana Inés de la Cruz' que tuvo lugar en el marco del XXI. Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas en la Universidad de Múnich, del 29 de marzo al 2 de abril de 2017.³

Un primer grupo de artículos se dedica al papel de los documentos de la época para la comprensión de la obra y del personaje de Sor Juana así que a las redes transatlánticas que emergen de la circulación de este material escrito. El número se abre con un artículo de Sara POOT HERRERA que indaga en una serie de 'nuevos' documentos alrededor de la biografía de la escritora e intelectual novohispana que contribuyen a matizar la imagen que tenemos de su persona. Siguiendo los rastros documentales del mismo nombre la poeta – Juana Inés de la Cruz, Juana Ynés de Asuaje, Juana Ramírez y otros –, Poot Herrera esboza diferentes contextos de la auto y heteropercepción de la poeta. De esta manera se señala el carácter dinámico e histórico del personaje de Sor Juana cuya imagen cambia en el transcurso del tiempo. Beatriz COLOMBI que estudia los intercambios entre Sor Juana y su mecenas, la condesa de Paredes, centrándose en la representación de la poeta y de su protectora en los escritos que se destinaron mutuamente. Colombi muestra como de este diálogo privado y público emergen nuevas figuraciones de la mujer y surgen nuevas agencias femeninas en el siglo XVII –desde un discurso producido tanto al margen del centro del poder imperial como al margen de un discurso patriarcal que estos nuevos lugares y roles femeninos ponen en cuestión. Al mismo tiempo – examinando, entre otros textos, los dos poemas que la condesa de Paredes le dedicó a la monja después de su propia vuelta a España– el artículo hace hincapié en la red comunicativa e intelectual femenina y transatlántica que se teje entre Madrid y México mediante estos escritos. Francisco RAMÍREZ SANTACRUZ investiga el intercambio entre América y Europa desde otra óptica. Analiza los paratextos de los tres tomos originales de la obra sorjuanina aparecidos en España en 1689, 1692 y 1700, centrándose en la recepción del carácter americano de la obra sorjuanina por parte de los españoles peninsulares. Muestra, por un lado, que desde la perspectiva de los peninsulares Sor Juana aparece como un "tesoro de Indias". Por otro lado, los textos de contemporáneos mexicanos de Sor Juana incluidos en la edición de 1700 dialogan polémicamente con los textos peninsulares del mismo tomo y con los dos tomos anteriores. Así, el estudio de este diálogo transatlántico brinda luz sobre la apropiación que cada grupo pretendía hacerse de la figura de Sor Juana.

³ Agradecemos a todos los participantes por sus charlas tan estimulantes y los debates intensos y fructíferos sobre la obra de Sor Juana: Beatriz Colombi, Verónica Grossi, Kurt Hahn, Agnieszka Komorowska, Kirsten Kramer, Sebastian Neumeister, Fátima López López Pielow, Yolanda Martínez San Miguel, Sara Poot Herrera, Jaime Puig Guisado, Francisco Ramírez Santacruz y Patricia Saldarriaga.

Los cuatro artículos siguientes se dedican a la representación y la puesta en escena del criollismo y de la transculturalidad en diferentes obras dramáticas y poéticas sorjuaninas. Jutta WEISER analiza la metateatralidad y la autoestilización de Sor Juana en las loas que preceden a sus autos sacramentales, *El mártir del sacramento*, *San Hermenegildo* y *El Divino Narciso*. Enfoca la construcción de figuras autoriales con las cuales la escritora pone de relieve su autoridad como mujer letrada. Weiser muestra que en las loas Sor Juana se posiciona entre el nuevo y el viejo mundo, conociendo ambos sistemas epistemológicos desde dentro. De este modo, intercede en favor de un pluralismo epistémico criollo que se caracteriza por su tendencia transculturadora y sus esfuerzos de mediar entre la cultura occidental y las tradiciones indígenas de América. Este pluralismo epistemológico y las dinámicas transculturales se tematizan también en la contribución de Claudia JÜNKE, quien estudia las prácticas de identificación y diferenciación en la loa del *Divino Narciso*. Se enfocan tres dimensiones en las cuales la autora se sirve de 'diferenciaciones' que estructuran la temática y la acción de la pieza: la dimensión geocultural, la dimensión ética y la dimensión geopolítica. Analizando estos tres niveles textuales, el artículo llega a la conclusión de que hay que entender el criollismo de Sor Juana no como una identidad que posee, sino más bien como el conjunto de las prácticas de pertenencia complejas que se traducen en sus textos.

Dirigiendo la mirada desde el teatro religioso hacia el teatro secular, Agnieszka KOMOROWSKA examina el carácter transcultural del festejo *Los empeños de una casa*, focalizándose en los distintos espacios teatrales y practicando una lectura de los aspectos híbridos y transculturales de la obra en términos espaciales. Se estudia primero la loa con sus espacios alegóricos, cuya representación del poder virreinal está solapada por el poder del espacio americano. Segundo, se examina la comedia que juega de manera irónica y lúcida con los códigos establecidos del género. Finalmente Komorowska concluye con un análisis del Sainete Segundo, mostrando que éste constituye una reflexión meta-teatral ingeniosa sobre la comedia criolla como espacio transcultural. Verónica GROSSI por su parte analiza los *Enigmas*, una obra lúdica-paródica poco estudiada dirigida a un público femenino, culto y cortesano. La escritora compuso estos textos ingeniosos por encargo de la condesa de Paredes para unas monjas portuguesas admiradoras de la obra sorjuanina. Enfocando el romance introductorio y el soneto-prólogo de los Enigmas, Grossi señala que el público femenino al que se destinan los enigmas reconfigura el papel de la mujer dentro de la retórica petrarquista bajo una dimensión gnoseológica innovadora. La obra es, por tanto, un emblema y una condensación simbólica de la labor lúdica colectiva que entraña la creación poética femenina.

Los dos últimos artículos se refieren a los saberes producidos en o sobre la obra sorjuanina. El artículo, de Patricia SALDARRIAGA se dedica a las teorías y representaciones de la tierra como globo terrestre en el siglo XVII e indaga en la contribución de los escritos de Sor Juana a estas teorías de la esfera. En un primer paso muestra que la utilización de la esfera está relacionada con un proyecto y una retórica imperiales que aprovechan la representación científica del mundo en la forma de esfera para visualmente manifestar su poder político, religioso y epistemológico. En un segundo paso señala a través de una mirada hacia algunos textos poéticos de Sor Juana como esta autora utiliza la misma retórica con el objetivo de cuestionar críticamente el mismo poder que representa. El número se cierra con un artículo que reflexiona sobre la recepción de Sor Juana en los siglos XX y XXI. Haciendo alusión al papel importante del voluminoso estudio de Octavio Paz, Kurt HAHN indaga en las 'trampas' de la canonización en las cuales los intérpretes actuales pueden caer al abordar la obra de Sor Juana desde la única perspectiva de su 'otredad', su 'ex-centricidad' y su 'marginalidad' subversiva. Revisando dos dimensiones centrales de los textos sorjuaninos, a saber su impronta femenina y transcultural, Hahn demuestra que la escritora novohispana no escribe tanto desde el margen del universo colonial, sino más bien en los estrechos intervalos concedidos por la cultura a la vez represiva y formativa del Barroco imperial. Así, los textos de Sor Juana logran abrir huecos y grietas en un orden epistemológico en el cual, en principio, corren el riesgo permanente de ser callados.

Bibliografía

- GLISSANT, Édouard (1990): *Poétique de la relation (Poétique III)*. Paris: Gallimard.
- MARTÍNEZ-SAN MIGUEL, Yolanda (1999): 'Subalternidad, poder y conocimiento en el contexto colonial: las conflictividades de la conciencia criolla'. En: Yolanda Martínez-San Miguel: *Saberes americanos: subalternidad y epistemología en los escritos de Sor Juana*. Pittsburg: Universidad de Pittsburgh, 207-235.
- MIGNOLO, Walter D. (2010): *Desobediencia epistémica. Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad*. Buenos Aires: Ediciones del signo.
- MORAÑA, Mabel (2004): 'Barroco y Transculturación'. En: Mabel Moraña: *Crítica impura. Estudios de literatura y cultura latinoamericanas*. Madrid / Frankfurt a. M.: Iberoamericana / Vervuert, 19-36.
- MORAÑA, Mabel (1998): *Viaje al silencio: exploraciones del discurso barroco*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- SABAT DE RIVERS, Georgina (1998): *En busca de Sor Juana*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.