

*INGENIO Y FEMINIDAD. NUEVOS ENFOQUES SOBRE LA ESTÉTICA DE SOR
JUANA INÉS DE LA CRUZ*

Ed. Barbara Ventarola (Madrid-Frankfurt am Main, Iberoamericana-Vervuert, 2017)

Este volumen de estudios surge tras la celebración del Congreso Internacional «Ingenio y feminidad. Nuevos enfoques en la estética de Sor Juana Inés de la Cruz» que tuvo lugar en Berlín el año 2015. Teniendo como propósito descubrir y aportar nuevas perspectivas sobre Sor Juana Inés de la Cruz, en la introducción, la editora, Bárbara Ventarola, subraya la importancia de la monja mexicana dentro de las letras hispanoamericanas. Asimismo, realiza un breve recorrido cronológico sobre la recepción bibliográfica de su obra para remarcar el novedoso enfoque de este volumen: la feminidad y el ingenio que impregnan sus obras literarias.

Ese ingenio y esa feminidad que se señalan en el título son los conceptos que marcan el contenido de los nueve artículos que componen este libro, divididos, a su vez, en cuatro partes o secciones. En la primera sección temática se estudian las estrategias textuales que Sor Juana utilizó para reforzar su participación en la esfera política mejicana de su tiempo. De hecho, el primer estudio de este libro, un exhaustivo diálogo intertextual con los discursos tradicionales sobre el ingenio elaborado por la también editora Barbara Ventarola, deja claro que su genio era plenamente femenino y original. Por otro lado, Colombi, en su segundo artículo «El *Neptuno alegórico* de Sor Juana Inés de la Cruz: fábula clásica, emblemática y mitografía criolla» se centra precisamente en el discurso político presente en dicha obra. De igual modo, analiza cómo Sor Juana aplica a sí misma el rol de poeta instructora y cómo aprovecha la dimensión panegírica, en particular la fábula de Neptuno, para instruir a los virreyes. Muy interesante es el estudio pormenorizado sobre la emblemática y la iconografía del poema, las cuales relaciona con la mitografía criolla.

En la segunda sección («Hacia una epistemología transgénerica») se trabaja con el *Primero Sueño* para, a partir de él, probar como la conciencia de la monja sobre su ingenio femenino se deja ver también en su epistemología, en la medida en que Sor Juana intenta acabar con los conceptos tradicionales del saber. Berit Callsen, autora del primer artículo de esta sección, tiene como objetivos hacer una diferenciación conceptual de la noción de «saber» en la producción de Sor Juana y desarrollar una

perspectiva metacrítica desde los estudios feministas y filosóficos. Asimismo, Callsen elabora un muy útil recorrido por la filosofía mexicana, a través de la cual desvela ciertas continuidades o divergencias del sujeto con su entorno y cómo su escritura y su teorización acerca del saber calaron posteriormente. Tras este estudio, Ingrid Simson realiza un completo análisis sobre la epistemología alternativa que la monja lleva a cabo desde su perspectiva femenina, en concreto a través del *Primero sueño*. De él estudia las fases y formas del conocimiento junto a posibles relaciones intertextuales bien justificadas del mencionado texto con otros tantos como Platón, Cicerón, Dante, Kircher, Góngora etc. Para terminar, la autora llega a la conclusión del carácter moderno del poema debido a que abarca temas como el escepticismo inherente, la búsqueda del conocimiento absoluto, la aceptación del fracaso, etc.

La tercera sección («Discurso amoroso») recoge dos estudios sobre su poesía amorosa, la cual mantiene novedosas relaciones intertextuales tanto con Petrarca como con el discurso sobre el ingenio. Esta sección se abre con un preciso y extenso artículo de Verónica Grossi, quien mediante su análisis textual e intertextual vincula la poesía amorosa de Sor Juana Inés con otras composiciones literarias, especialmente con la producida por Petrarca, con las que demuestra la conexión entre poesía y conocimiento en su obra, ya sea en su poesía de circunstancia, personal, religiosa o amorosa. De igual modo, conceptualiza el retrato por ser una estrategia fundamental en la obra de Sor Juana Inés. Este nuevo enfoque propuesto por Grossi da cuenta de los numerosos registros de su lírica de tema amoroso, a través de la cual lleva a cabo un proceso de reescritura de los códigos patriarcales, de la jerarquía social y política mexicana, y de los clásicos espacios del convento y de la ciudad.

Por otro lado, frente a esta visión general, Neumeister hace girar su artículo en torno al análisis del poema «Pinta en jocosu numen, igual con el tan célebre de Jacinto Polo, una belleza». A través de este ovillejo de Sor Juana, el autor describe y ejemplifica sin alejarse del texto cómo la poetisa, desde su posición femenina, elabora un retrato femenino verbal con el cual se burla de los valores estéticos imperantes en un ejercicio de plena libertad para dejar a un lado al petrarquismo o al culteranismo. En segundo lugar, como la autora anterior, Neumeister analiza también el tema o el género de los retratos femeninos como figura muy presente en la obra de la monja y cuyo origen vuelve a encontrarse en la poesía italiana en general, o en la de Petrarca en particular.

Finalmente, la última y más amplia sección de este libro es «El teatro como laboratorio experimental», la cual aúna tres estudios centrados en la producción teatral de Sor Juana y que ejemplifican su ingenio femenino, reconociendo que este admite diversas interpretaciones.

El primer artículo de ellos es ofrecido por Simon Kroll, quien en su artículo «La (im)posibilidad de representar al otro y a la otra. Tres loas de Sor Juana Inés de la Cruz frente al romance 51» considera que la construcción de la otredad es el tema principal de la obra teatral de Sor Juana, diferenciando entre una otredad femenina y otra criolla. Asimismo, Kroll da cuenta de múltiples ejemplos de cultos religiosos mexicanos que encontramos en la obra teatral de Sor Juana, analizándolos desde el feminismo. A través de ellos llega a la conclusión de que la representación y el encuentro con el otro son temas abordados de una manera más profunda y sin precedentes en la producción literaria de la monja, lo cual la diferencia de sus antecesoras y la consagran ante sus predecesores.

A continuación, la investigación de Hernández Araico dirige su mirada hacia aspectos poco estudiados de la obra dramática de Sor Juana Inés de la Cruz, teniendo como eje central la novedad de los procedimientos estéticos de la monja novohispana. Como se señala en la introducción de Ventarola, el artículo plantea la hipótesis de que Sor Juana se enfrenta con el éxito del código estético de la comedia de Lope de Vega o de Calderón. A través de *Amor es más laberinto* y de *Los empeños de una casa* demuestra el estudio cómo Sor Juana crea unos textos híbridos, innovadores y mezcla de teatro, de zarzuela o de comedia mitológica que tras enfrentarse con las formas clásicas españolas se incorpora a ella, las asimila y luego las transmuta genialmente.

Por último, Frederick Luciani cierra la sección y el círculo con su artículo sobre el contexto político de la obra de Sor Juana tal y como se hacía en la primera sección. Mediante la comedia *Amor es más laberinto*, escrita junto a Juan de Guevara, justifica la necesidad de recuperar esa imprescindible y fundamental pieza teatral debido a sus dimensiones políticas y al rol que ejerce Sor Juana en ella como instructora de poderosos. De igual modo, sitúa a la obra en su contexto político para señalar la pertinencia de futuros estudios que aborden las dimensiones cívicas y ceremoniales de *Amor es más laberinto*, al mismo tiempo que da ideas para renovar la puesta en escena de la obra de Sor Juana.

Este es, por tanto, un volumen con una genial y necesaria interpretación de la obra de Sor Juana que inicia nuevos abordajes y que servirá de estímulo para futuros estudios de género, ya que redefine la genialidad femenina y señala la necesidad de tener en cuenta el contexto histórico de la autora para analizar adecuadamente su rol estratégico. Además, este compendio de estudios es de gran interés y atractivo para todos aquellos que quieran acercarse a la autora desde los nuevos –y tan de moda– estudios de género o feministas sin alejarse de los modelos de estudios de la literatura colonial. Igualmente, se muestran en su conjunto un gran abanico de interpretaciones sobre la obra completa de Sor Juana Inés de la Cruz, las cuales abren la puerta a futuras investigaciones desde nuevos y sofisticados puntos de vista. Asimismo, esta tarea es facilitada gracias a la bibliografía aportada al final de cada artículo y de la introducción, la cual completa dichas investigaciones y facilita el trabajo al futuro lector o investigador.

BELÉN IZAGUIRRE FERNÁNDEZ