

Tema 1.3 La cúspide del desengaño. Un acercamiento al *Primero Sueño*

Datos biográficos (1651-1695)

Hija natural de Pedro Manuel de Asbaje. Inició sus estudios, como ella misma nos narra en su *Respuesta a Sor Filotea*, a la edad de tres años. Leyó a Virgilio, Ovidio, Horacio, Juvenal, Persio, Lucano, Séneca, Boecio, Plauto, Catulo, Marcial, Lucrecio, Propercio, Tibulo, etc. A los 8 años se mudó a la ciudad de México con sus tíos (Don Juan de Mata y la hermana de su madre) y ellos fueron quienes la llevaron a la corte y la presentaron a los virreyes, los cuales se quedaron fascinados por su inteligencia, gracia, belleza y sabiduría.

En sus propias palabras, la vida monacal “era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba para [su] salvación”, así pues, ingresó a la orden de las Carmelitas descalzas, sin embargo, debido a las restricciones y al ascetismo con el que se regían en este convento, solicitó que la cambiaran a otro monasterio menos severo. Entonces Núñez de Miranda pagó una dote al Monasterio de las jerónimas. Ahí pudo continuar sus estudios que, en suma, podría afirmarse abarcaron todas las ciencias de la época. Se ha afirmado que su librería contaba con cuatro mil volúmenes de materias muy diversas: matemáticas, filosofía, literatura, astronomía, etc.

Obras: *Inundación castálida*, *Primero sueño*, *Carta Atenagórica*, *La respuesta a Sor Filotea de la Cruz*. Teatro: *Los empeños de una casa*, *El divino Narciso*.

En esta poetisa se entrecruzan tres tradiciones: clásica, judeocristiana y culturas autóctonas.

Aspectos generales de *Primero sueño*

Es un poema extenso compuesto por 975 versos. La forma poética utilizada es la silva. Se ha dicho que es un homenaje a la *Soledad Primera* de Góngora. El tema central es la descripción del sueño, entendido como descanso físico, por una parte, y por otra, se delimita como el espacio-tiempo en el que el alma alcanza niveles profundos de conocimiento. La estructura del poema dependerá del enfoque de cada crítico y del nivel de lectura que se realice.

Hipótesis

1.- Visto como un poema autobiográfico. Autoras como Margo Glantz afirman que este texto arroja datos interesantes de la vida intelectual de Sor Juana. Se apuntan las dificultades que su vida clausurada trajo a su espíritu ansioso de conocimientos. Un ejemplo es que todos los personajes mitológicos descritos en los primeros versos son aves nocturnas, castigadas por haber descuidado sus deberes con las divinidades. Se sabe que la autora debía estudiar los temas paganos sólo en la noche, cuando el resto del claustro dormía. Esta situación originó que descuidara las oraciones y ritos propios de las monjas, pues los desvelos provocaban que ella dormitara en los servicios eclesiásticos [relatado por su confesor]. Esto nos llevaría a pensar que el alma de Sor Juana, en este caso leída como sujeto lírico del poema, encabezaría la lista de seres reprobados.

2.- Poema hermético. Sustentado por Octavio Paz. Es conocida su vinculación con autores como Kircher y la tradición emblemática. Por ello, la primera imagen de “Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra” nos lleva a pensar en una significación en doble sentido, al modo de los emblemas, esto es, una lectura literal y otra alegórica (espiritual). El viaje epistemológico emprendido por el alma sigue una estructura basada en dos triángulos contrapuestos. En el primero, el sujeto lírico va de manera ascendente, como a vuelo de pájaro, describiendo el sueño del cosmos, el mundo, la naturaleza y el hombre. En el viaje del segundo triángulo, lo hace de manera descendente; sin embargo, la idea de enmarcar el poema en el proceso de noche-día da la impresión de que el yo poético jamás llega a un conocimiento total de las cosas. Esta idea es defendida en un emblema de Kircher, basado en otro de Nicolás de Cusa.

Cadena ascendente-descendente

1) Sombra	Entendimiento
2) Noche	noche
3) Sueño	alma
4) Alma	sueño
5) Muerte	día
6) Entendimiento	luz

3.- Poema filosófico, en el que el sujeto emprende un viaje epistemológico durante el sueño. La idea del espacio y la corporeidad del yo lírico van a ser dos ejes importantísimos para entender el texto como una táctica de sobrevivencia de una escritora sometida por el poder. El tema del desengaño va a ser abordado por el espacio y su relación con las teorías arquitectónicas de la época. Es interesante cómo el poema logra ser una síntesis del conocimiento de la propia autora.

Argumentos

1.- De acuerdo con la autora, en el texto hay marcas que nos llevan a pensar en una corporeidad del yo lírico (Luna—virgen--- Iglesia), a pesar de que muchos hayan defendido que se trata del alma y que ésta no tiene sexo. Patricia Saldarriaga ve en la primera referencia a la luna, una alusión a la virgen de Guadalupe. Luego, los personajes mitológicos nocturnos están vinculados con la virginidad, lo cual pone otra vez en la mesa, la idea de que sean personajes metonímicos de la monja. Otro elemento de corporeidad es cuando describe las funciones fisiológicas del estómago, los pulmones y el cerebro a la hora del sueño. Debido a que pone especial énfasis en el estómago, Saldarriaga lo relaciona con una idea ya muy divulgada por la historia de la Iglesia. El estómago representa la feminidad de la Iglesia.

2.- Por otros textos, como *Respuesta a Sor Filotea* se sabe que Sor Juana estaba muy interesada por la arquitectura. De hecho, ella comenta que la importancia de estudiar esta ciencia es porque detrás de cada medida, trazo geométrico u ornamento, se esconden verdades mucho más profundas. Tal es el caso del Templo de Salomón, que sería un símbolo de la Iglesia de Cristo. Ahora bien, al ser la arquitectura una forma de visualizar la vida, el texto se articula también de acuerdo con estos lineamientos.

En el barroco, la arquitectura evidencia una crisis existencial. El hombre se siente perdido en el espacio tan saturado, no sabe hacia donde dirigir sus ojos y tiene una idea confusa de dónde se encuentra el espacio divino.

En la *Arquitectura civil recta y oblicua* de Juan Caramuel se propagaron las teorías de Kircher, leídas y estudiadas por Sor Juana. Además de la incorporación de la arquitectura oblicua, es decir, la utilización de ángulos no rectos, el caso de la elipse y de los paralelogramos.

La imagen de la pirámide visual está presente en las teorías de perspectiva: “El cuadro es una intersección plana de la pirámide visual” Alberti. “Las líneas visuales corren rectas, pero no paralelas” Sor Juana. Y la pirámide se visualiza en el momento que las líneas se unen en un punto de fuga único, en un vértice que queda proyectado al infinito. Cf. Versos 354-361 El sueño.

El engaño visual pudo haber contribuido a una percepción distorsionada del mundo.

La estructura del poema también podría dividirse de acuerdo con los siguientes temas, propuesto por Georgina Sabat de Rivers:

- a. El dormir del Cosmos (vv. 1-150)
- b. El dormir humano (vv. 151-291)
- c. Intuición neoplatónica (vv. 292-494)
- d. Raciocinio aristotélico (vv. 495-826)
- e. El despertar humano (vv. 827-886)
- f. El despertar del día (vv. 887-975)