

Mario A. Ortiz

INTRODUCCIÓN

Representando a Sor Juana: No como es, sino como la imaginamos

Aunque hay muchos aspectos de la vida de Sor Juana que no conocemos con certeza, incluyendo su fecha de nacimiento, sí sabemos que pasaron los siglos diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte, y que aún en la primera década del veintiuno, ni el nombre de Sor Juana ni sus palabras han pasado. Nuestra fascinación con la monja novohispana no pasa tampoco. La continuamos estudiando y representando quizás no como es, sino como la imaginamos, haciendo eco de sus famosos versos en el Romance "¿Cuándo, Númenes divinos [?]", en el cual la poeta mexicana se dirige a sus lectores diciendo: "Y diversa de mí misma / entre vuestras plumas ando, / no como soy, sino como / quisisteis imaginarlo".¹ En uno de los más convincentes análisis de este romance, Frederick Luciani examina la tensión entre los múltiples *yo* textuales y el *yo* verdadero: "In the Sor Juanas constructed by her eulogists, the nun finds her identity scattered and strange. As a mere *simulacro* of the imagination of her eulogists, her identity is no longer even hers; it has been appropriated, in a sense, by its creators" (En las Sor Juanas construidas por sus elogiadores, la monja encuentra su identidad dispersa y ajena. Como un mero *simulacro* de la imaginación de sus elogiadores, su identidad ya no es ni siquiera de ella misma; ha sido apropiada, en un sentido, por sus creadores).²

Sor Juana no pudo ser más profética en sus versos. A más de tres siglos de su muerte, continúa siendo apropiada por nuestras plumas y labios, en ese continuo imaginar nuestro. Al hablar de imaginación no me refiero simplemente al acto de recrear en nuestra fantasía un objeto de forma más o menos caprichosa. La imaginación, como proceso epistemológico, es el acto mismo de la actitud crítica con la que nosotros analizamos, reconstruimos, deconstruimos, etc., al objeto de nuestro estudio. El estudio crítico, la obra de arte,

la expresión popular, o el significante socio-cultural, con el que representamos a ese objeto no es sino la materialización de ese acto imaginativo. En esta colección, nos reunimos a imaginar las representaciones modernas, a su vez imaginaciones, de ese objeto infinitamente imaginado que llamamos simplemente "Sor Juana". La celebramos, reitero, probablemente no como es, sino como la imaginamos.

Sor Juana ha sido una de esas figuras a las que hemos reinventado continuamente desde la temprana modernidad hasta la posmodernidad, y que igual la encontramos desde los museos y salones de concierto más exclusivos hasta en nuestros bolsillos en el billete mexicano de doscientos pesos. Basta repasar las introducciones de cada uno de los estudios en esta colección para comprender cómo este acto de imaginación y el consiguiente objeto imaginado se han extendido a los campos de la investigación crítica, la actividad docente, a diversas esferas sociales y populares, y a todos los ámbitos de las artes literarias, escénicas, visuales y musicales.

El interés sobre la vida y obra de Sor Juana continúa creciendo cada día.³ Su imagen se ha ido transformando con el correr del tiempo. Desde su primera bio(hagio)grafía del Padre Diego Calleja en 1700⁴ que nos presenta una Sor Juana casi en vías de canonización, hasta el controversial estudio de Ludwig Pfandl de 1946⁵ que analiza lo que considera el narcisismo de la monja, y hasta las investigaciones más recientes que continúan ofreciéndonos datos importantes sobre su vida, la biografía definitiva de Sor Juana aún está por completarse. A partir de las últimas décadas del siglo veinte se abrieron dos brechas importantes en los estudios sorjuaninos. Primero, el trabajo monumental de Octavio Paz, *Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe* (1982), fue uno de los primeros estudios que se ocupó de ubicar a la poeta y su obra en su contexto histórico cultural.⁶ Paz nos dio bases fundamentales sobre las cuales se han construido importantes estudios críticos. Segundo, el trabajo de numerosos investigadores que se ocuparon de ubicar a Sor Juana en su contexto femenino. La valiosa colección de ensayos *Feminist Perspectives on Sor Juana Inés de la Cruz* (1999), editada por Stephanie Merrim, recogía trabajos fundamentales que trazaban el pasado, presente y futuras direcciones desde la perspectiva

feminista.⁷ Sería inútil tratar de citar a la numerosa compañía de mujeres y hombres nobles en torno a los estudios femeninos de Sor Juana, parafraseando uno de los muchos títulos que forman la impresionante contribución crítica de Georgina Sabat de Rivers,⁸ estudiosa fundamental de la obra de Sor Juana y sobre cuya obra nos apoyamos todos los estudiosos. No se puede, no obstante, dejar de mencionar junto al nombre de Sabat de Rivers, el trabajo de otra pionera que desde las primeras décadas del siglo veinte se dedicó a imaginar a Sor Juana con meticuloso rigor crítico: la investigadora estadounidense Dorothy Schons. Su nombre, así como el de Sabat de Rivers, y el de Sor Juana estarán por siempre ligados.⁹

El interés en Sor Juana se ha trasladado también al salón de clases, desde la primaria hasta la escuela de posgrado. Las publicaciones para niños, como textos oficiales de estudio o como lectura extracurricular, se convierten en instrumentos educativos de gran influencia, como lo demuestran Kathleen Bartels y Benito Quintana en sus estudios en esta colección. Aún más, el interés de Sor Juana no se limita al espacio geográfico hispanoamericano. En la academia estadounidense, por ejemplo, Sor Juana ocupa un lugar importante. Reflejo de este creciente interés es la reciente publicación de la colección de ensayos editada por Emilie Bergmann y Stacey Schlau, *Approaches to Teaching the Works of Sor Juana Inés de la Cruz* (Aproximaciones a la enseñanza de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz), que nos muestra la variedad de inquietudes pedagógicas al aproximarnos a su obra.¹⁰ El hecho que *Approaches to Teaching* y la presente colección de representaciones modernas salgan a la luz con sólo unos meses de diferencia es una coincidencia afortunada. Al repasar las creativas aproximaciones propuestas en el volumen de Bergmann y Schlau, muchas de las cuales cruzan las fronteras disciplinarias, no podemos dejar de pensar que, como educadores, nosotros también representamos artísticamente a Sor Juana según nuestra propia imaginación crítica y pedagógica.

Nuestro interés con Sor Juana sale del campo académico y entra en las esferas sociales y la cultura popular. Como indiscutible icono cultural que es, Sor Juana nos pertenece a todos. En este sentido, hemos convertido a la monja jerónima en una figura realmente posmoderna, en su habilidad de borrar los límites entre la "alta" y "baja" culturas, y de constantemente desafiar la gran narrativa occidental.

De ahí que su identidad siga fragmentándose y reinventándose cada día. Como lo ilustran los artículos de esta colección, las diversas Sor Juanas imaginadas se ajustan a las necesidades sociales que ven en ellas el emblema de sus respectivas causas, como símbolo de identidad latina/chicana en los Estados Unidos, de grupos de gays y lesbianas en México, de liberación femenina, de derechos humanos, etc. Emily Hind nos ofrece un excelente repaso de la presencia de Sor Juana en la culturas mexicana y chicana en su estudio "Sor Juana, an Official Habit: Twentieth-Century Mexican Culture" (Sor Juana, un hábito oficial: Cultura mexicana del siglo veinte),¹¹ en el que destaca la amplitud de registros socio-culturales en que Sor Juana se mueve. Verónica Grossi, en su ensayo de la presente colección, enumera elocuentemente la acumulación de medios y artefactos donde se despliega nuestra obsesión con la monja:

Sor Juana se comercializa en icono popular que inspira slogans nacionalistas, chicanos, feministas, multiculturales, posmodernos. Aparece en comics, en telenovelas, en posters y camisetas, en pinturas, en libros de cocina, en panfletos, en un sinfín de páginas electrónicas. Sor Juana, otro producto americano extraño, monstruoso, mágico-realista, seductor. Otra mujer admirable y patética; otro objeto asexual o sobresexualizado; otra Frida Kahlo.¹²

Las representaciones modernas de la monja mexicana se extienden a todas las áreas del quehacer artístico también. Hasta hace un par de décadas, se podía identificar fácilmente el catálogo de obras inspiradas o basadas en la vida u obra de Sor Juana. Hoy día, su imagen, ya sea verbal, sonora, o visual, ha proliferado en tal forma que es casi imposible mantener un listado al día.¹³ Si bien las representaciones literarias de Sor Juana son numerosas, vale recordar que una de las primeras figuras mayores que le dio vida en su obra fue la eminente escritora mexicana Rosario Castellanos en su obra dramática *El eterno femenino* (1973).¹⁴ La obra de Castellanos, además, fue una de las primeras en despertar el interés de investigadores en el campo de las representaciones modernas de Sor Juana. De hecho, existe un buen número de trabajos que se ocupan de la presencia sorjuanina en Castellanos. Dos estudios fundamentales son "La presencia de Sor Juana en la obra de Rosario Castellanos"¹⁵ de Nina Scott y "Rosario Castellanos: La construcción de una identidad femenina alternativa"¹⁶ de Alessandra Luiselli.¹⁷

En 1993, Frederick Luciani publicó su estudio, "Recreaciones de Sor Juana en la narrativa y teatro hispano/norteamericanos", en el cual, y quizás por primera vez, se ofrece un valioso repaso de representaciones que datan desde los años cincuenta.¹⁸ Entre las obras que Luciani comenta, cabe señalar la pieza teatral de la destacada investigadora Electa Arenal, *This Life Within Me Won't Keep Still* (Esta vida dentro de mí no se quedará quieta [1975]),¹⁹ la cual reúne en el escenario a Sor Juana y a la poeta estadounidense también del siglo diecisiete, Anne Bradstreet (c. 1612–1672). Aparte del valor artístico de la obra, *This Life Within* ilustra muy bien ese espacio donde se unen la imaginación crítica con la artística. Como bien señala Luciani en su repaso teatral, "No es fácil delinear las fronteras entre la crítica, la biografía y la ficción en los estudios sorjuaninos".²⁰ Lo mismo podríamos decir sobre las representaciones modernas en general. Escritores, músicos, cineastas, pintores, etc., se sirven de las investigaciones críticas y biográficas para sus recreaciones artísticas.

No es de extrañar, entonces, que entre las representaciones modernas de Sor Juana encontremos una marcada tendencia hacia el elemento biográfico. Alimentadas muchas veces por recursos anecdóticos ya convencionales—que aprendió a leer a los tres años, que quería vestirse de hombre para asistir a la universidad, etc.—, algunas representaciones corren el riesgo de reducir fácilmente a Sor Juana a condición, también convencional, de *rara avis*, fénix mexicana y décima musa. Es un peligroso juego donde Sor Juana se balancea entre el icono y la anomalía.²¹ Entre más subversiva su representación, más atractiva parece ser. La imagen de Sor Juana como religiosa, devota y espiritual, no es lo suficientemente anómala hoy día para que sea de mayor interés. En este sentido, la inclusión de solamente textos religiosos de Sor Juana en el oratorio de John Adams, *El Niño* (1999–2000), es una excepción a la regla.²²

¿Tendríamos el mismo interés por su vida si Sor Juana no hubiera sido mujer? ¿Existe un prejuicio de nuestra parte que nos conduce a explicar el quehacer intelectual o artístico femenino apoyándonos en lo biográfico? ¿Cuántas obras de poetas masculinos renacentistas o barrocos tratamos de explicar en función de su vida? Aunque no podemos negar la importancia del estudio biográfico, quizás en el caso de mujeres tendemos a usarlo de manera desproporcionada

para acercarnos a su obra, o incluso a veces para evadir el análisis de la obra misma. Por ejemplo, en la película *Yo, la peor de todas* (1990) de María Luisa Bemberg,²³ el énfasis se ubica en lo biográfico y el arte en segundo plano. Recordemos también la película *Frida* (2002)²⁴ en la cual la atención se centra en la vida de Frida Khalo y el arte de Diego Rivera. Por un lado, cuando el arte de Frida aparece es casi siempre el resultado directo, casi fotográfico, de una experiencia personal suya. Cuando Diego pinta, por otro lado, lo hace motivado por sus convicciones políticas y artísticas.

La comparación con Frida Kahlo no es gratuita. Para volver a citar a Grossi, en sus representaciones modernas Sor Juana se convierte en "otra Frida Kahlo". Por su parte, Stacey Schlau, en su artículo en esta colección, aparea acertadamente a Sor Juana y Frida como "nationalistic female icons" (iconos nacionalistas femeninos) que cumplen una función importante en la relación entre el discurso nacionalista mexicano y el discurso de género. Que Sor Juana aparezca al lado de Frida refleja a su vez la tendencia común de representar a la monja jerónima como parte de un todo. Por ejemplo, en el famoso mural del poeta, artista y activista chicano José Antonio Burciaga, *The Last Supper of Chicano Heroes*,²⁵ Sor Juana aparece entre un "quién es quién" de figuras hispanoamericanas, representativas de la "otredad": el Ché Guevara, quien ocupa el lugar central de Cristo en la mesa, Frida Khalo, Emiliano Zapata, César Chávez, la Virgen de Guadalupe, la Muerte, entre otras. De igual manera, en *El eterno femenino* de Castellanos, Sor Juana interactúa con otros personajes tan diversos como la Malinche y la legendaria soldadera Adelita; en *La secreta amistad de Juana y Dorotea* de Guillermo Schmidhuber, Sor Juana aparece con Dorothy Schons; en *El Niño* de John Adams, Sor Juana es parte de un elenco de distinguidos poetas latinoamericanos, entre los que está, no por casualidad, Rosario Castellanos. En la serigrafía de Yreina Cervántez, *Mujer de mucha enagua, PA' TI XICANA* (1999),²⁶ Sor Juana forma parte de una "trinidad" femenina que la completan una guerrillera zapatista y, otra vez, Rosario Castellanos. En otros casos, no son los personajes a su alrededor quienes la definen, sino su contorno cultural. Por ejemplo, en la cantata *Óyeme con los ojos (Hear Me with Your Eyes)* (2006) de Allison Sniffin,²⁷ sólo se emplean textos de Sor Juana, pero se crea un contexto alrededor suyo donde Sor Juana se define en función de un sincretismo cultural euro-indígena.²⁸

Estas y otras obras artísticas no surgen de la nada, sino que se basan en la mayoría de los casos en el abundante corpus crítico y biográfico de estudiosos sorjuaninos. De igual modo, a los críticos nos interesan sus representaciones por lo que nos informan sobre las proyecciones modernas de Sor Juana. Y así comienza nuestro diálogo con estas obras: protegiendo algunas veces con gran cautela la frontera entre biografía y ficción, analizando meticulosamente todo aquello que entre líneas los artistas nos estén tratando de decir (o no quieran decir), y sobre todo defendiendo la integridad histórica y estética de “nuestra” Sor Juana—aquella que, aun dentro de los límites de la crítica misma, imaginamos ser más auténtica.

En la presente colección, Linda Egan, Oswaldo Estrada y Jeremy Paden dedican sus estudios a las representaciones de Sor Juana en narrativa moderna y contemporánea. En “Let No One Guess Her Sex: Sor Juana, Jesusa Palancares and the Mask of Androgyny”, Linda Egan analiza la subjetividad andrógina de Sor Juana y Jesusa Palancares, protagonista de la obra testimonial de Elena Poniatowska, *Hasta no verte Jesús mío* (1969). Según Egan, tanto Sor Juana como Jesusa desarrollan características masculinas y adoptan posiciones religiosas heterodoxas como mecanismos para enfrentar su condición de subalternas en sus respectivas sociedades patriarcales.

Oswaldo Estrada, por su parte, en “Sor Juana’s Gender Transgressions in the Works of Ana Clavel and Cristina Rivera Garza”, examina las transgresiones de género en la narrativa de las escritoras mexicanas Ana Clavel y Cristina Rivera Garza. Según Estrada, en la novela *Cuerpo náufrago* (2005) de Clavel, el cuento “La alienación también tiene su belleza” (de la colección *Ningún reloj cuenta esto*, 2002) y la novela *La cresta de Ilión* (2002) de Rivera Garza, Sor Juana no sólo adopta comportamiento masculino sino que hasta llega a transformarse en hombre. Esta transgresión le permite a Sor Juana, concluye Estrada, situar a hombres y mujeres en un mismo plano donde sexo, comportamiento u orientación sexual no tienen lugar.

La metafiction historiográfica es el enfoque del estudio de Jeremy Paden, en “*Hunger’s Brides: Obra, vida e imagen de Sor Juana*”, quien analiza la novela del canadiense Paul Anderson, *Hunger’s Brides: A Novel of the Baroque* (2005). La novela de Anderson, sugiere

Paden, nos presenta una profunda reflexión sobre la representación sorjuanina en la crítica literaria. Por medio del análisis de juegos literarios empleados en la novela—la fragmentación de voces, la bifurcación de la narrativa en dos novelas y el cuestionamiento de la línea entre la biografía y la ficción—Paden nos revela el texto dentro del texto: una ingeniosa parodia de la crítica literaria sorjuanina.

La presencia de Sor Juana en el teatro, uno de los espacios artísticos donde comúnmente encontramos a la poeta novohispana, es el enfoque de los artículos de Verónica Grossi, “*Sueño de Ángeles Romero: Una recreación multi-artística de la vida y obra de Sor Juana*”, y Alessandra Luiselli, “Relaciones peligrosas: De Virginia Wolf a Dorothy Schons y Sor Juana”. Verónica Grossi nos ofrece un análisis provocativo del papel del cuerpo en la obra multimediática de Ángeles Romero, *Sueño* (2003). Parte de un proyecto de investigación más amplio que trata del papel del cuerpo en la obra y en el discurso epistemológico de Sor Juana, Grossi examina cómo la obra de Romero destaca el empleo del cuerpo hasta adquirir dimensiones emblemáticas que ponen de relieve la centralidad del mismo en la obra de la monja jerónima. *Sueño* de Romero, afirma Grossi al concluir su estudio, nos ofrece una “traducción artística” del signo de lo corporal que es patente en la obra de Sor Juana.

El suicidio es el tema unificador con el que Alessandra Luiselli examina las representaciones de Sor Juana, Virginia Wolf y Dorothy Schons en los textos teatrales *La condesa llegó a las cinco* (1997) de María Luisa Medina y *La secreta amistad de Juana y Dorotea* (1998) de Guillermo Schmidhuber, dramaturgos ambos mexicanos. Luiselli establece un convincente paralelo entre las muertes/suicidios de Virginia Wolf (en Medina) y Dorothy Schons (en Schmidhuber), por un lado, y la muerte de Sor Juana, por otro. La representación extemporánea de Sor Juana con cada una de estas mujeres, concluye Luiselli, ilustra dramáticamente “el arquetipo que duele profundamente mirar: el de la inteligente y, sin embargo, siempre acosada mujer escritora”.

Los célebres villancicos de Sor Juana fueron puestos en metro músico durante su vida y a lo largo del período virreinal por los maestros de música de las principales catedrales latinoamericanas. No será sino hasta el siglo veinte, sin embargo, cuando nos

encontramos con las primeras composiciones que no sólo musicalizan sus versos, sino que intentan representar su vida e interpretar su imagen. Al estudio de estas composiciones se dedican Emilie L. Bergmann y Mario A. Ortiz en sus respectivos estudios, "Sor Juana's 'Silencio sonoro': Musical Responses to her Poetry" y "Sor Juana en *El Niño* de John Adams y *Óyeme con los ojos* de Allison Sniffin". Emilie Bergmann nos ofrece un valioso repaso de la imagen sorjuanina en obras tan diversas como *Funesta: Seis arias sobre textos de sor Juana* (1996) de Marcela Rodríguez; las composiciones de John Eaton, *Sor Juana Songs* (1998), *Tocotín* (1998) y *Sor Juana's Dreams* (1999); el oratorio de John Adams, *El Niño* (2000); y las óperas *With Blood, With Ink* (1993) de Peter Krask y *Juana* (en progreso) de la compositora Carla Lucero y la libretista Alicia Gaspar de Alba. En sus agudos análisis, Bergmann contrapone dos temas comunes en representaciones modernas de Sor Juana: el de su "silencio" final (cual heroína trágica operática) y el de la conciencia poética "sonora" de Sor Juana.

En su estudio del oratorio *El Niño* (2000) de Adams y la cantata *Óyeme con los ojos (Hear Me with Your Eyes): Sor Juana Inés de la Cruz on the Nature of Love* (2006) de la compositora estadounidense Allison Sniffin, Mario Ortiz contrasta el tono religioso de los textos sorjuanianos en Adams con el tono erótico de los poemas seleccionados por Sniffin. Sin embargo, en ambas obras prevalece la tendencia de mostrar a Sor Juana como parte de un todo: como parte de una destacada comunidad de autores hispanos, en el caso de Adams, y como exponente de un sincretismo indo-europeo de su época, en la obra de Sniffin. Como interludio al análisis de los textos musicales, Ortiz examina la serigrafía *Mujer de mucha enagua, PA'TI XICANA* de la artista chicana Yreina Cervántez, la cual, si bien sirve de ilustración en la cinta sonora de Adams, se acerca más al sincretismo cultural representado por Sniffin.

A pesar de tratarse de una figura monumental en la historia latinoamericana, Sor Juana no ha recibido la merecida atención en el llamado séptimo arte.²⁹ Stacey Schlau nos ofrece la única contribución en esta colección sobre la presencia de Sor Juana en el cine, al examinar la película del director mexicano Jaime Humberto Hermosillo, *De noche vienes, Esmeralda* (1997), basada en el cuento "De noche vienes" (de la colección homónima de 1979) de Elena

Poniatowska. En "Sor Juana Oversees the Subversion of Gendered State Power: Feminist Gestures in *De noche vienes, Esmeralda*", Schlauf ofrece un análisis sobre cómo la película propone una alternativa para controlar la hegemonía patriarcal a través de una "mirada femenina polifórmica". Aunque el nombre de Sor Juana es apenas mencionado en *De noche vienes*, y su principal rol se limita a la presencia en escena de unas representaciones visuales suyas, Schlauf explora convincentemente el poder de estas imágenes en el proceso de "domesticar" la mirada masculina. "Al asumir la posición de la mirada femenina polimórfica", concluye Schlauf, "el público puede participar en una perspectiva alternativa de la vida, la que permite la expresión libre del amor y de la sexualidad, fuera de las normas establecidas por la iglesia y el estado".

Literatura y educación se entrelazan en los estudios de Kathleen Bartels, "Building Female Cultural Identity: Sor Juana in Contemporary Juvenile Literature", y Benito Quintana-Owen, "Representaciones de Sor Juana en los *Libros de Texto Gratuitos* de México (1960–2005)". Haciendo una cuidadosa lectura de obras literarias para niños y jóvenes, y de páginas pedagógicas en la Internet, Bartels propone que la presencia de Sor Juana en estos textos parece responder la pregunta que la monja jerónima postulara en su *Respuesta*: "¿qué inconveniente tiene que una mujer anciana, docta en letras y de santa conversión y costumbres, tuviese a su cargo la educación de las doncellas?"³⁰ En su análisis textual, Bartels examina el empleo del muy difundido corpus de recursos anecdóticos/biográficos sorjuaninos, el cual, afirma la autora, sirve para reforzar la ya "poderosa" y "mítica" imagen de Sor Juana y ofrecer a la juventud un modelo de identidad femenina.

Quintana-Owen se dedica en su estudio al análisis de la presencia de Sor Juana en los *Libros de Texto Gratuitos* (1960–2005), los cuales el gobierno mexicano produce para uso exclusivo de su sistema escolar. El carácter "oficial" de estos textos, señala Quintana-Owen, le permiten al Estado "homologar" la educación y por consiguiente la representación de las figuras mexicanas que se presentan, dentro de las cuales no falta Sor Juana. Quintana-Owen prosigue entonces a delinear el perfil ideológico y literario que el gobierno mexicano propone de la poeta novohispana. Haciendo un agudo análisis de los cambios que la imagen de Sor Juana ha

experimentado a través de los años, Quintana–Owen establece una estrecha relación entre el perfil (o perfiles) sorjuanino y la identidad nacional mexicana.

La presente colección es apenas una pequeña muestra del creciente campo de las representaciones modernas de Sor Juana. Al reflexionar sobre las diversas obras contemporáneas, nos damos cuenta que Sor Juana no le pertenece exclusivamente a la esfera de la crítica literaria. Una figura tan grande como la suya se nos escapa de las manos y se convierte en figura de todos. Del mismo modo, la Sor Juana de hoy no es una, sino más bien, tantas y tan diversas como las imaginaciones individuales y colectivas mismas lo permitan. La tensión entre los *yo* textuales y el *yo* verdadero que señala Luciani continúa tan patente y vigente ahora como en su propia época.

NOTAS

¹ Sor Juana Inés de la Cruz, *Obras completas*. Ed. Alfonso Méndez Plancarte. (México: Fondo de Cultura Económica, 1995) 1.159.

² Frederick Luciani, *Literary Self-Fashioning in Sor Juana Inés de la Cruz*. (Lewisburg: Bucknell UP, 2004) 148.

³ Mi bibliografía, aunque no exhaustiva, refleja la amplia gama de intereses que Sor Juana despierta en la crítica: Mario Ortiz, "Sor Juana Inés de la Cruz: Bibliography". *Hispania* 86.3 (2003) 431–62. Cuatro años más tarde, Alberto Pérez-Amador Adam publicó una comprensiva bibliografía de más de 2,500 referencias: *La estrella ascendente: Bibliografía de los estudios dedicados a Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XX*. (Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert Verlag, 2007).

⁴ Diego Calleja, "Aprobación". *Fama, y obras posthumas del fénix de México, dezima musa, poetisa americana, Sor Juana Inés de la Cruz, en el convento de San Jerónimo de la imperial Ciudad de México*. (Madrid, 1714).

⁵ Ludwig Pfandl, *Die zehnte Muse von Mexico: Juana Inés de la Cruz. Ihr Leben, ihre Dichtung, ihre Psyche*. (München: H. Rinn, 1946). Traducido al español como, *Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa de México: Su vida, su poesía, su psique*. Trad. Juan Antonio Ortega y Medina. (México: UNAM, 1983).

⁶ Octavio Paz, *Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe*. (Barcelona: Seix Barral, 1982).

⁷ Stephanie Merrim, ed., *Feminist Perspectives on Sor Juana Inés de la Cruz*. (Detroit: Wayne State UP, 1999).

⁸ Georgina Sabat de Rivers, "Mujeres nobles del entorno de Sor Juana". *Y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando*. Ed. Sara Poot Herrera. (México: El Colegio de México, 1993) 1–19.

⁹ Sor Juana y Schons incluso se encuentran en la obra teatral de Guillermo Schmidhuber, *La secreta amistad de Juana y Dorotea*. (Toluca: Instituto Mexiquense de Cultura, 1999). El artículo de Luiselli en esta colección, "Relaciones peligrosas: De Virginia Wolf a Dorothy Schons y Sor Juana", nos ofrece una excelente síntesis de la obra de Schons y los retos que, como Sor Juana varios siglos antes, tuvo que enfrentar para realizar sus aspiraciones profesionales.

¹⁰ Emilie L. Bergmann, y Stacey Schlau, *Approaches to Teaching the Works of Sor Juana Inés de la Cruz*. (New York: MLA, 2007).

¹¹ Emily Hind, "Sor Juana, An Official Habit: Twentieth-Century Mexican Culture". *Approaches to Teaching the Works of Sor Juana Inés de la Cruz* 247–55.

¹² Verónica Grossi, "Sueño de Ángeles Romero: Una recreación multi-artística de la vida y obra de Sor Juana" (en esta colección).

¹³ En mi bibliografía arriba citada, se incluye una breve sección dedicada a las representaciones modernas. La bibliografía de Perez-Amador Adam, contiene una sección más amplia, "De la representación de Sor Juana en las artes y otros medios", *La estrella ascendente*, 33–43.

¹⁴ Rosario Castellanos, *El eterno femenino*. En *Poesía, teatro y ensayo*. Ed. Eduardo Mejía. (México: Fondo de Cultura Económica, 1998) 363–454.

¹⁵ Nina Scott, "La presencia de Sor Juana en la obra de Rosario Castellanos". *Estudios sobre escritoras hispánicas en honor de Georgina Sabat-Rivers*. Ed. Lou Charnon-Deutsch. (Madrid: Castalia, 1992) 285–93.

¹⁶ Alessandra Luiselli, "Rosario Castellanos: La construcción de una identidad femenina alternativa". *Letras mexicanas: Ensayos críticos sobre escritores mexicanos de la segunda mitad del siglo veinte*. (México: UNAM, 2006) 59–101.

¹⁷ Aparte de estos estudios que cito, quisiera señalar aquí algunas importantes lecturas críticas sobre representaciones artísticas de Sor Juana: Emilie L. Bergmann, "Ficciones de Sor Juana: Poética y biografía". *Y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando: Homenaje internacional a Sor Juana Inés de la Cruz*. Ed. Sara Poot-Herrera. (México: El Colegio de México, 1993) 171–83; Emily Hind, "The Sor Juana Archetype in Recent Works by Mexican Women Writers". *Hispanófila* 141 (2004) 89–103; Alessandra Luiselli, "La voz en off de Sor Juana: *Tren nocturno a Georgia* y el teatro mexicano al comienzo del milenio". *Latin American Theatre Review* 33.2 (2000) 5–20; Sara Poot-Herrera, "Traces of Sor Juana in Contemporary Mexicana and Chicana/Latina Writers". *Approaches to Teaching the Works of Sor Juana Inés de la Cruz* 256–64.

¹⁸ Frederick Luciani, "Recreaciones de Sor Juana en la narrativa y teatro hispano/norteamericanos". *Y diversa de mí misma entre vuestras plumas*

ando: *Homenaje internacional a Sor Juana Inés de la Cruz*. Ed. Sara Poot-Herrera. (México: El Colegio de México, 1993) 395–408.

¹⁹ Electa Arenal, "This Life Within Me Won't Keep Still". Trad. Amanda Powell. *Reinventing the Americas: Comparative Studies of Literature of the United States and Spanish America*. Ed. B. G. Chevigny y G. Laguardia. (New York: Cambridge UP, 1986) 158–202.

²⁰ Luciani, "Recreaciones de Sor Juana" 395.

²¹ Para un excelente ensayo y repaso crítico sobre la relación Sor Juana-ícono/anomalía véase, Verónica Grossi, "Sor Juana, de ícono de la anomalía a texto cultural". *Sigilosos v(u)elos epistemológicos en Sor Juana Inés de la Cruz*. (Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert Verlag, 2007) 13–27.

²² John Adams, *El Niño*. CD. Producción de Wilhelm Hellweg. Lorraine Hunt Lieberson, mezzo-soprano; Dawn Upshaw, soprano; Willard White; barítono; Paul Hillier, Theater of Voices, director; Terry Edwards, London Voices, director; Deutsches Symphonie-Orchester Berlin; Kent Nagano, director musical. (Nonesuch, 2001).

²³ María Luisa Bemberg, dir., *Yo, la peor de todas*. (Icarus Films and First Run Features, 1990). Véanse los estudios citados en la nota 7 en el artículo de Emilie Bergmann, "Sor Juana's 'Silencio sonoro': Musical Responses to her Poetry", en esta colección.

²⁴ Julie Taymor, dir. *Frida*. (Miramax, 2003).

²⁵ José Antonio Burciaga, *The Last Supper of Chicano Heroes: Selected Works of José Antonio Burciaga*. Ed. Mimi R. Gladstein y Daniel Chacón. (Tucson: The U of Arizona P, 2008).

²⁶ Yreina D. Cervántez, *Mujer de mucha enagua, PA'TI XICANA*. Serigrafía. En cubierta de *El Niño* de John Adams. CD. (Nonesuch, 2001).

²⁷ Allison Sniffin, *Óyeme con los ojos (Hear Me with Your Eyes): Sor Juana Inés de la Cruz on the Nature of Love*. (Partitura inédita, cortesía de la compositora. 2006).

²⁸ El colocar a Sor Juana en conjunto con otros elementos o figuras históricas lo encontramos en la crítica también, aunque con fines comparativos muy diversos a los artísticos arriba citados. Por ejemplo, véase el excelente estudio, Electa Arenal y Yolanda Martínez-San Miguel. "Refocusing New Spain and Spanish Colonization: Malinche, Guadalupe, and Sor Juana". *A Companion to the Literatures of Colonial America*. Ed. Susan Castillo e Ivy Schweitzer. (Malden, MA; Oxford: Blackwell, 2005) 174–94.

²⁹ Aparte de un buen número de documentales sobre la poeta, la vida de Sor Juana ha sido dramatizada en *Sor Juana Inés de la Cruz* (1935), *Constelaciones* (1980), *Sor Juana Inés de la Cruz* (1988), *Las pasiones de Sor Juana* (2004) y la ya citada, *Yo, la peor de todas* de María Luisa Bemberg, la cual ha sido la película que mayor atención crítica ha recibido.

³⁰ Sor Juana Inés de la Cruz, *Obras completas*. (México: Porrúa, 2002) 842.

BIBLIOGRAFÍA

- Adams, John. *El Niño*. CD. Producción de Wilhelm Hellweg. Lorraine Hunt Lieberson, mezzo-soprano; Dawn Upshaw, soprano; Willard White; barítono; Paul Hillier, Theater of Voices, director; Terry Edwards, London Voices, director; Deutsches Symphonie-Orchester Berlin; Kent Nagano, director musical. Nonesuch, 2001.
- Arenal, Electa. "This Life Within Me Won't Keep Still". Trad. Amanda Powell. *Reinventing the Americas: Comparative Studies of Literature of the United States and Spanish America*. Ed. B. G. Chevigny y G. Laguardia. (New York: Cambridge UP, 1986). 158–202.
- Arenal, Electa y Yolanda Martínez-San Miguel. "Refocusing New Spain and Spanish Colonization: Malinche, Guadalupe, and Sor Juana". *A Companion to the Literatures of Colonial America*. Ed. Susan Castillo e Ivy Schweitzer. Malden, MA; Oxford: Blackwell, 2005. 174–94.
- Bemberg, María Luisa, dir. *Yo, la peor de todas*. Icarus Films and First Run Features, 1990.
- Bénassy-Berling, Marie-Cécile. "Actualidad del sorjuanismo (1994–1999)". *Colonial Latin American Review* 9 (2000): 277–92.
- Bergmann, Emilie L. "Ficciones de Sor Juana: Poética y biografía". *Y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando: Homenaje internacional a Sor Juana Inés de la Cruz*. Ed. Sara Poot-Herrera. México: El Colegio de México, 1993. 171–83.
- Bergmann, Emilie L., y Stacey Schlau. *Approaches to Teaching the Works of Sor Juana Inés de la Cruz*. New York: MLA, 2007.
- Burciaga, José Antonio. *The Last Supper of Chicano Heroes: Selected Works of José Antonio Burciaga*. Ed. Mimi R. Gladstein y Daniel Chacón. Tucson: The U of Arizona P, 2008.
- Calleja, Diego. "Aprobación". *Fama, y obras posthumas del fénix de México, dezima musa, poetisa americana, Sor Juana Inés de la Cruz, en el convento de San Jerónimo de la imperial Ciudad de México*. Madrid, 1714.
- Castellanos, Rosario. *El eterno femenino*. En *Poesía, teatro y ensayo*. Ed. Eduardo Mejía. México: Fondo de Cultura Económica, 1998. 363–454.
- Cervántez, Yreina D. *Mujer de mucha enagua, PATI XICANA*. Serigrafía. En cubierta de *El Niño* de John Adams. CD. Nonesuch, 2001.
- Grossi, Verónica. "Sor Juana, de icono de la anomalía a texto cultural". *Sigilosos v(u)elos epistemológicos en Sor Juana Inés de la Cruz*. (Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert Verlag, 2007).
- Hind, Emily. "Sor Juana, An Official Habit: Twentieth-Century Mexican Culture". *Approaches to Teaching the Works of Sor Juana Inés de la Cruz*. Ed. Emilie L. Bergmann y Stacey Schlau. New York: MLA, 2007. 247–55.
- . "The Sor Juana Archetype in Recent Works by Mexican Women Writers". *Hispanófila* 141 (2004): 89–103.
- Juana Inés de la Cruz, Sor. *Obras completas*. México: Porrúa, 2002.
- Luciani, Frederick. *Literary Self-Fashioning in Sor Juana Inés de la Cruz*. Lewisburg: Bucknell UP, 2004.

- . "Recreaciones de Sor Juana en la narrativa y teatro hispano/norteamericanos". *Y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando: Homenaje internacional a Sor Juana Inés de la Cruz*. Ed. Sara Poot-Herrera. México: El Colegio de México, 1993. 395-408.
- Luiselli, Alessandra. "La voz en off de Sor Juana: *Tren nocturno a Georgia* y el teatro mexicano al comienzo del milenio". *Latin American Theatre Review* 33.2 (2000): 5-20.
- . "Rosario Castellanos: La construcción de una identidad femenina alternativa". *Letras mexicanas: Ensayos críticos sobre escritores mexicanos de la segunda mitad del siglo veinte*. México: UNAM, 2006. 59-101.
- Ortiz, Mario. "Sor Juana Inés de la Cruz: Bibliography". *Hispania* 86.3 (2003): 431-62.
- Paz, Octavio. *Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe*. Barcelona: Seix Barral, 1982.
- Pérez-Amador Adam, Alberto. *La estrella ascendente: Bibliografía de los estudios dedicados a Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XX*. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert Verlag, 2007.
- Pfandl, Ludwig. *Die zehnte Muse von Mexico: Juana Inés de la Cruz. Ihr Leben, ihre Dichtung, ihre Psyche*. München: H. Rinn, 1946. Español: *Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa de México: Su vida, su poesía, su psique*. Trad. Juan Antonio Ortega y Medina. México: UNAM, 1983.
- Poot-Herrera, Sara. "Traces of Sor Juana in Contemporary Mexicana and Chicana/Latina Writers". *Approaches to Teaching the Works of Sor Juana Inés de la Cruz*. Ed. Emilie L. Bergmann y Stacey Schlau. New York: MLA, 2007. 256-64.
- Sabat de Rivers, Georgina. "Mujeres nobles del entorno de Sor Juana". *Y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando*. Ed. Sara Poot Herrera. México: El Colegio de México, 1993. 1-19.
- Scott, Nina. "La presencia de Sor Juana en la obra de Rosario Castellanos". *Estudios sobre escritoras hispánicas en honor de Georgina Sabat-Rivers*. Ed. Lou Chamon-Deutsch. Madrid: Castalia, 1992. 285-93.
- Schmidhuber de la Mora, Guillermo. *La secreta amistad de Juana y Dorotea: Obra de teatro en siete escenas*. Toluca: Instituto Mexiquense de Cultura, 1999.
- Taymor, Julie, dir. *Frida*. Miramax, 2003.