

MAESTRÍA EN LITERATURAS ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA

Título: “Sor Juana Inés de la Cruz a la vuelta del siglo XXI”

Área: 2

Docente/s a cargo: Dra.Beatriz Colombi

Carga horaria: 32 horas

Cuatrimestre, año: 2do. cuatrimestre 2019

Fundamentación:

 Desde las conmemoraciones por el 300 aniversario de su muerte en 1995, la obra de sor Juana Inés de la Cruz ha recibido una atención crítica intensa y diversificada, acompañada por nuevas ediciones, facsímiles, dossiers en revistas, libros y tesis dedicadas a la poeta mexicana. En las últimas dos décadas, las perspectivas de abordaje a su escritura se han visto potenciadas por los estudios de género, culturales, de literatura virreinal, de cultura conventual, y en general, por la creciente atención prestada a los estudios coloniales en América Latina.

 El propósito de este seminario es reflexionar sobre su obra desde las lecturas más recientes, que han enfatizado en las polémicas alrededor de su imagen, la autoría y el mecenazgo, la auto-representación o *sef-fashioning*, la interacción con los modelos metropolitanos, la emergencia de una enunciación criolla diferenciada, la confluencia de género y escritura, la emblemática, el archivo sorjuanino, sus vacíos y nuevos hallazgos.

 El seminario se detendrá en las apropiaciones, intercambios y fusiones de la estética barroca, entre la colonia novohispana y el ámbito metropolitano, desde una perspectiva que tiene en cuenta aspectos históricos, sociales, ideológicos, genéricos, retóricos y poéticos. Se propone desarrollar competencias en los alumnos para una lectura crítica, contrastiva y en profundidad de una autora central del siglo XVII, a partir de la cual se puede trazar un mapa de las expresiones más relevantes de lo que Mariano Picón Salas llamó el *barroco de Indias*. Se ha seleccionado un corpus representativo de su producción poética, epistolar y dramática que permitirá ahondar en estos aspectos.

 Leer a sor Juana hoy es recorrer no solo una obra ineludible, sino también adentrarse en el espinel de una tradición crítica y teórica latinoamericana, que se construye a partir de la experiencia transculturadora de sus primeros letrados.

Objetivos:

 El seminario tiene como objetivos: promover una lectura crítica de la obra de sor Juana Inés de la Cruz, desarrollar destrezas en el reconocimiento y significación de los procedimientos y tópicos propios de la prosa y poesía del barroco colonial, entrenarse en el análisis discursivo, retórico y poético de los textos; se propone, igualmente, afianzar herramientas de metodología de la investigación conducentes a la formulación de hipótesis y a la escritura de un trabajo monográfico final.

Unidad 1. La figura de sor Juana ante la crítica

 Contenidos: Polémicas críticas en torno a la figura de sor Juana. Autoría y mecenazgo. Preliminares a su obra, primeras biografías y retratos de sus contemporáneos.

 Lecturas: "El hijo que la esclava ha concebido" (soneto), "Prólogo al lector" (romance), *Vida* de sor Juana de Diego Calleja y otros retratos de época.

 Bibliografía complementaria:

Benassy-Berling, Marie Cecile. (1983). *Humanismo y religión en Sor Juana Inés de la Cruz*. México: UNAM-Coordinación de Humanidades.

Bergmann, Emilie L. and Stacey Schlau (eds.). (2007). *Approaches to Teaching the Works of Sor Juana Inés de la Cruz.* New York: The Modern Language Association of America.

Bergmann, Emilie L. and Stacey Schlau (eds.) (2017).*The Routledge Research Companion to the Works of Sor Juana Inés de la Cruz*. London-New York: Routledge.

Colombi, Beatriz (2018). "Diego Calleja y la *Vida* de sor Juana Inés de la Cruz. Vestigios y silencios en el archivo sorjuanino". Revista *Ex-Libris*, Número 7: 24-44. http://revistas.filo.uba.ar/index.php/exlibris/article/view/3168.

Cruz, Juana Inés de la, sor [1951-1957]. *Obras completas*, 4 vols., edición, prólogo y notas de Alfonso Méndez Plancarte [vols. 1-3] y Alberto G. Salceda [vol. 4], México, Fondo de Cultura Económica, 1995 [vol. I], 2004 [vol. II-IV].

Fumagalli, Carla Anabella (2018). “Sor Juana Inés de la Cruz: articulaciones entre o*bra* y *archivo* en los preliminares de sus ediciones originales”. *Anclajes*, vol. XXII, N° 1, 37-53.

Glantz, Margo (1994). “Prólogo”. En sor Juana Inés de la Cruz, *Obra selecta* (pp. XI-XCI). Caracas: Ayacucho.

Luciani, Frederick (1985). “Sor Juana Inés de la Cruz: epígrafe, epíteto, epígono”. *Letras femeninas* 11, pp. 84-90.

Paz, Octavio (1982). *Sor Juana o Las trampas de la fe*. México: FCE.

Poot-Herrera, Sara (1996). *Y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando*. México: El Colegio de México.

Franco, Jean (1989). *Las conspiradoras.* México: Fondo de Cultura Económica.

Ruiz, Facundo (2013). “Formas de abandonar un laberinto: Sor Juana y la figura sorjuanina del escritor americano”. *Orbis Tertius* 18 (19), pp. 230-244. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6003/pr.6003.pdf.

__________ (2014). “Prólogo”. En sor Juana Inés de la Cruz, *Nocturna, mas no funesta*. Buenos Aires, Corregidor, 9-72.

Schons, Dorothy (1926). “Some Obscure Points in the Life of Sor Juana Inés de la Cruz”. *Modern Philology*. Vol. 24, Nº 2: 141-62.

Scott, Nina M. (2007). “Sor Juana Inés de la Cruz: Three Hundred Years of Controversy and Counting”. En *Approaches to Teaching the Works of Sor Juana Inés de la Cruz* (pp. 193-200)*.* Emilie L. Bergmann and Stacey Schlau (Ed.). New York: The Modern Language Association of America.

Volek, Emil (2017). *La mujer que quiso ser amada por Dios: sor Juana Inés en la cruz de la crítica*. Madrid: Verbum.

Página web sobre Sor Juana en Biblioteca Americana, Cervantes Virtual. http://www.cervantesvirtual.com/portales/sor_juana_ines_de_la_cruz/

Unidad 2. La tradición barroca

 Contenidos: La proliferación retórica (Egido) y espacial (Deleuze), una cultura dirigida (Maravall). Distintos abordajes a la cultura del barroco en América. El *barroco de Indias* (Mariano Picón Salas), gongorismo colonial (Berverly), estética de la contraconquista (Lezama Lima), barroco y poder (Rama, Moraña), sincretismo y trasplante (Octavio Paz), elipse y elipsis (Sarduy), continuidades y proles (González Echevarría), efectos admirables (Gruzinski), estética del desengaño imperial (Rodríguez De la Flor).

 Lecturas: Maravall *La cultura del barroco* (cap. VI), Egido "La hidra vocal", Rodríguez De la Flor *Barroco* (cap. I), Mariano Picón Salas, "Barroco de Indias", Lezama Lima "La curiosidad barroca", Rama *La ciudad letrada* (selección)

 Bibliografía complementaria:

Beverley, John (1988). “Nuevas vacilaciones sobre el Barroco”. *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 28, pp. 215-227.

Chiampi, Irlemar (2000). *Barroco y modernidad*. México: FCE.

Deleuze, Gilles (1989). *El pliegue*. Barcelona: Paidós.

Egido, Aurora (1990). *Fronteras de la poesía en el barroco*. Barcelona: Crítica.

González Echevarría, Roberto (1999). *La prole de Celestina: continuidades del barroco en las literaturas española e hispanoamericana*. Madrid: Colibrí.

Gruzinski, Serge (1994). “Los efectos admirables de la imagen barroca”, en *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner*” (1492-1019). México: FCE. Levy, Evonne and Kenneth Mills (Eds.) (2015). *Lexikon of the Hispanic Baroque. Transatlantic Exchange and Transformation*, Texas, University of Texas Press, 2015.

Lezama Lima, José (1993). *La expresión americana*, México DF, FCE, 1993.

Maravall, Antonio (1975). *La cultura del barroco*. Barcelona: Ariel.

Mohlo, Maurice (1977). *Semántica y Poética (Góngora y Quevedo)*. Barcelona: Crítica. Moraña, Mabel (1998). *Viaje al silencio. Exploraciones del discurso barroco*. México: UNAM.

Picón Salas, Mariano (2000). “Barroco de Indias”. En *De la conquista a la Independencia.* México: FCE.

Rama, Ángel (1984). *La ciudad letrada*, Hanover, Ediciones del Norte.

Rodríguez de la Flor, Fernando (2002). *Barroco.* *Representación e ideología en el mundo hispánico*. Madrid: Cátedra.

_____ (2007). *Era melancólica. Figuras del imaginario barroco*. Barcelona: J. J. de Olañeta Ed./Univ. Illes Balears.

Roses, Joaquín (2010). “La alhaja en el estiércol: claves geográficas y estéticas de la poesía virreinal (acerca del gongorismo colonial)”. En *Literatura y territorio. Hacia una geografía de la creación literaria de los Siglos de Oro* (pp. 407-443). Andrés Sánchez Robayna (ed.). Las Palmas de la Gran Canaria: Academia Canaria de la Historia.

Rubial García, Antonio (Coord.) (2005). *Historia de la vida cotidiana en México*, *Tomo II: La ciudad barroca*. México: FCE.

Sarduy, Severo (1987). *Ensayos generales sobre el barroco*. Buenos Aires: FCE.

Unidad 3: Autorrepresentaciones

 Contenidos: El "self-fashioning" y la fama. Construcciones del sujeto en la poesía.

 Lecturas: Romances: "Grande duquesa de Aveiro" y "A las plumas de Europa". Selección de poemas a Lysi.

 Bibliografía complementaria:

Bergmann, Emilie L. (1994). "Fictions of Sor Juana/Fictions of Sappho". *Confluencia*, Vol. 9, No. 2, 9-15

Colombi, Beatriz (2015). “Parnaso, mecenazgo y amistad en el romance a la duquesa de Aveiro de sor Juana Inés de la Cruz”. *Zama*, 6, pp. 85-97. Disponible en: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/zama/article/view/1530

_____(2017). "Sor Juana Inés de la Cruz ante la fama". *Prolija memoria*, segunda época, I.I., pp. 9-30.

_____ (2018). "Sor Juana Inés de la Cruz: figuraciones del mecenazgo y la autoría", en *IMEX. México Interdisciplinario / Interdisciplinary Mexico*, 2018/2, año 8, n° 15, pp. 30-45. https://www.imex-revista.com/ediciones/xv-sor-juana-ines-de-la-cruz

Greenblatt, Stephen (2000). *Renaissance Self-fashioning. From More to Shakespeare*. Chicago-London: University of Chicago Press.

Luciani, Frederick (2004). *Literary self-fashioning in sor Juana Inés de la Cruz*. New Jersey: Bucknell University Press.

Martínez-San Miguel, Yolanda (1999). "Saberes americanos: constitución de una subjetividad intelectual femenina en la poesía lírica de sor Juana". *Revista de crítica literaria latinoamericana*, año XXIV, no. 49, 79-98.

Scott, Nina M. (1993). “‘Ser mujer, ni estar ausente, no es de amarte impedimento’: los poemas de sor Juana a la condesa de Paredes”, en Sara Poot-Herrera (ed.), *Y diversa de mí misma / entre vuestras plumas ando. Homenaje internacional a Sor Juana Inés de la Cruz*. México: El Colegio de México.

Perelmuter, Rosa (2004). “Género y voz narrativa en la poesía lírica de Sor Juana”. En *Los límites de la feminidad en Sor Juana Inés de la Cruz* (pp. 71-83). Madrid: Iberoamericana.

Unidad 4: El género epistolar

 Contenidos: Autobiografía, apología y tretas del débil. Resistencia, negociación y defensa del género. Nuevos hallazgos, otras cartas.

 Lecturas: *Carta de Monterrey*, *Respuesta a sor Filotea,* cartas del obispo de Puebla.

 Bibliografía complementaria:

Alatorre, Antonio (1987). “La carta de Sor Juana a P. Núñez, 1682”. *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 35: 2: 591-673.

Calvo, Hortensia y Beatriz Colombi (2015). *Cartas de Lysi. La mecenas de sor Juana Inés de la Cruz en correspondencia inédita*. Madrid: Iberoamericana.

Colombi, Beatriz (1996). “La respuesta y sus vestidos, tipos discursivos y redes de poder en la ‘Respuesta a Sor Filotea’ de Sor Juana Inés de la Cruz”. *Mora*, 2: 60-66.

_____ (2015). “Fama, pasión y razón en la carta de Monterrey de sor Juana Inés de la Cruz”. *Caracol* n. 10: 240-263.

López Bueno, Begonia (2008). “El canon epistolar y su variabilidad”. En *La poesía en el Siglo de Oro. Géneros y modelos*. Begonia López Bueno (dir.). Sevilla: Universidad de Sevilla.

Ludmer, Josefina (1984). “Tretas del débil”. En *La sartén por el mango* (pp. 47-54). Comp. P. González y E. Ortega. Puerto Rico: Huracán.

Moraña, Mabel (1990). "Orden dogmático y marginalidad en la 'Carta de Monterrey' de Sor Juana Inés de la Cruz". *Hispanic Review* 58: 105-225.

Petrucci, Armando (2018). *Escribir cartas, una historia milenaria*. Trad. María Julia de Ruschi. Buenos Aires: Ampersand.

Perelmuter, Rosa (1983). “La estructura retórica de la Respuesta a sor Filotea”. *Hispanic Review*, 51 (2): 147-158.

Solodkow, David (2009). "Mediaciones del yo y monstruosidad: sor Juana o el 'Fénix' barroco". *Revista chilena de literatura*, Número 74: 139 - 167

Unidad 5: Poesía

 Contenidos: Motivos barrocos, transformaciones novohispanas. *Carpe diem*, *vanitas*, *aurea mediocritas*, amor, celos. Sonetos. El sujeto poético y la aventura del conocimiento en “Primero sueño”.

 Lecturas: Sonetos, "Primero sueño"

 Bibliografía complementaria:

Alatorre, Antonio (1986). “Sor Juana y los hombres”. *Estudios*, 7, pp. 7-27.

Buxó, José Pascual (1984). *Sor Juana Inés de la Cruz en el conocimiento de su sueño*. México, UNAM-Coordinación de Humanidades.

_____ (1995). “Sor Juana Inés de la Cruz: amor y cortesanía”. *Colonial Latin American Review*, 4-2: 85-100.

Cevallos, Francisco J. (1995), “*Imitatio*, *aemulatio*, *elocutio*: hacia una tipología de las poéticas de la época colonial”, en *Revista Iberoamericana*, 172-3: 501-515.

Glantz, Margo (2001). “El jeroglífico del sentimiento: la poesía amorosa de Sor Juana”. En *La producción simbólica en la América Colonial.* J. P. Buxó (ed.). México: UNAM, 2001.

González Echevarría, Roberto (2016). "Sor Juana y la cosmología barroca:

'Primero sueño'". *Anales de Literatura Hispanoamericana*, vol. 45: 287-300

González Roldán, Aurora (2009). *La poética del llanto en sor Juana Inés de la Cruz*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Guerrero, Gustavo (1998). *Teorías de la lírica*. México: FCE.

Luiselli, Alessandra (1993). “Tríptico virreinal: los tres sonetos a la rosa de Sor Juana Inés de la Cruz”. En *Y diversa de mi misma entre vuestras plumas ando* (pp. 137-157). Sara Poot Herrera (comp.). México: El Colegio de México.

Millares, Selena (1995). “La lírica de Sor Juana y el alma barroca”. *Cuadernos hispanoamericanos, Los complementarios 16*: 83-95.

Paz, Octavio (1982). “Óyeme con los ojos”. En *Sor Juana o Las trampas de la fe* (pp.363-383). México: FCE.

Perelmuter Pérez, Rosa (1986). "La situación enunciativa del Primero Sueño". *Revista canadiense de estudios hispanoamericanos*, Vol. XI, No. 1: 185-191.

_____ (1982). *Noche intelectual: la oscuridad idiomática en el Primero sueño*. México: UNAM, México.

_____ (2018). "Muy maltratado y en lugar indecente": Garcilaso en sor Juana. *Romance Notes*, Vol. 58, Nr. 2: 251-258.

Sabat de Rivers, Georgina (1998). *En busca de Sor Juana*. México: UNAM.

Unidad 6: El archivo criollo

 Contenidos: El mundo prehispánico y la enunciación criolla. Alegorías, figuras femeninas, apropiaciones del pasado.

 Lecturas: Loaa *El Divino Narciso*.

 Bibliografía complementaria:

Glantz, Margo (1995). “Las finezas de Sor Juana: Loa de *El Divino Narciso*”. En *Sor Juana Inés de la Cruz. Hagiografía o Autobiografía*. México: Grijalbo.

Grossi, Verónica (2004). "Subversión del proyecto imperial de conquista y conversión de las Américas en la 'Loa para El divino Narciso', de sor Juana Inés de la Cruz". *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos*, Vol. 28, No. 3: 541-563

Jáuregui, Carlos (2003). “El plato más sabroso: Eucaristía, plagio diabólico, y la traducción criolla del caníbal". *Colonial Latin American Review,* vol.12, no. 2, 199-231.

Merrim, Stephanie (2000). "Sor Juana criolla and the Mexican archive: Public performances". En *Agencias criollas: la ambigüedad "colonial" en las letras hispanoamericanas* (pp. 7-36). Mazzotti, José Antonio (ed.). Pitsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana.

Moraña, Mabel (1998). “Barroco y conciencia criolla”. En *Viaje al silencio. exploraciones del discurso barroco*. México: UNAM.

Sabat de Rivers, Georgina (1998). “Apología de América y del mundo azteca en tres loas de Sor Juana”. En *En busca de Sor Juana*. México: UNAM.

Vitulli, Juan M. y Solodkow, David M. (2009). “Introducción”. En *Poéticas de lo criollo*. Buenos Aires: Corregidor.

Zanelli, Carmela (1994). "La loa de 'El divino Narciso' de Sor Juana Inés de la Cruz y la doble recuperación de la cultura indígena mexicana. En *La literatura novohispana: Revisión crítica y propuestas metodológicas*, eds. José Pascual Buxó y Arnulfo Herrera, 183–200. México: UNAM.

Unidad 7: La imaginación icónica

 Contenidos: Arco triunfal, emblemas, retratos, *ut pictura poesis*.

 Lecturas: Selección de poemas, *Neptuno alegórico* (fragmentos)

 Bibliografía complementaria:

Buxó, José (2002). *El resplandor intelectual de las imágenes. Estudios de emblemática y literatura novohispana*, México, UNAM (cap. II).

Checa, Jorge (1996). "Sor Juana Inés de la Cruz. La mirada y el discurso". *Y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando* (pp. 127-136). Sara Poot-Herrera (Ed.). México: El Colegio de México.

Colombi, Beatriz (2016). “Sor Juana: poesía y emblemática”. En *Genealogías literarias y operaciones críticas en América Latin.* Carlos Battilana y Martín Sozzi (Eds.). Buenos Aires: NJ Editor.

_____ (2017) “El *Neptuno alegórico* de sor Juana Inés de la Cruz: fábula clásica, emblemática y mitografía criolla”. En *Ingenio y Feminidad. Nuevos enfoques en la estética de sor Juana Inés de la Cruz* (pp. 71-98). Barbara Ventarola (ed.). Madrid: Iberoamericana.

Egido, Aurora. *De la mano de Artemia* . *Literatura, emblemática, mnemotecnia y arte en el Siglo de Oro* (2004). Barcelona: J. J. de Olañeta Ed./Univ. Illes Balears.

Ginzburg, Carlo (1977). “High and Low: The Theme of Forbidden Knowledge”. En *Past and Present*, 73.

Luciani, Frederick (1987). "Emblems of Praise in a Romance by Sor Juana Inés de la Cruz". *Romance Quarterly*, 34:2: 213-221.

Puccini, Dario (1977). *Una mujer en soledad: Sor Juana Inés de la Cruz, una excepción en la cultura y la literatura barroca*. México: Fondo de Cultura Económica.

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases):

Las reuniones tendrán una exposición a cargo del profesor y exposiciones individuales a cargo de los alumnos, quienes deberán realizar al menos una intervención consistente en el análisis de textos y comentarios de artículos críticos acordados con anticipación, así como interactuar en las discusiones grupales.

Cronograma:

Clase 1: Unidad 1

Clase 2: Unidad 2

Clase 3: Unidad 3

Clase 4: Unidad 4

Clase 5 y 6 : Unidad 5

Clase 7: Unidad 6

Clase 8: Unidad 7

Formas de evaluación:

La evaluación consistirá en una monografía sobre los temas teóricos, críticos y literarios discutidos en el seminario, previa presentación y aprobación de un proyecto con bibliografía.

Condiciones de regularidad y régimen de aprobación:

Para aprobar el curso, los maestrandos deberán asistir obligatoriamente al setenta y cinco por ciento (75%) de las clases programadas y cumplir con los requisitos e instancias de evaluación establecidos por los docentes a cargo (ver **Formas de evaluación**).