

Cuestionario

1. ¿Qué describe el poeta en la primera estrofa?
2. ¿Qué función tienen las imágenes temporales en el poema?
3. ¿Con qué propósito se emplean las palabras *pañales* y *mortaja* en el verso 13?

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

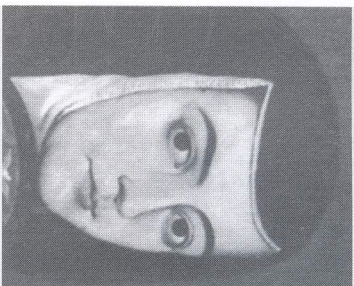
Vida y obra

Juana de Asbaje y Ramírez (1651–1695) nació en San Miguel de Nepantla, México. Fue hija ilegítima de un español y una criolla (*person of Spanish blood born in America*) iletrada. Mostró desde temprana edad precocidad y afán (*curiosity*) intelectual. Aprendió a leer y a escribir a los tres años de edad. Admirada por la fama que crecía en torno de su prodigiosa inteligencia y de sus dotes intelectuales, la virreina (*vice-queen*) de México trajo a Juana a su palacio como dama de honor cuando ésta tenía unos trece años. Más tarde, curiosa por ver la Universidad de México y sabiendo que no la dejarían entrar por ser mujer, Juana se disfrazó (*disguised herself*) de hombre. En 1669 rechazó la vida seglar (*secular, worldly*) e ingresó a un convento que se

convirtió en centro cultural y religioso de la vida de México. En 1694, presionada por la Iglesia—que no aprobaba sus actividades literarias y científicas dentro del claustro—y atormentada por su propia conciencia, Sor Juana Inés de la Cruz renunció a los estudios para dedicarse exclusivamente a la vida monástica. Escribió prosa («La carta atenagórica», 1690; «Respuesta a Sor Filotea de la Cruz», 1691), teatro (*Los empeños de una casa* y *Amor es más laberinto*, 1668) y poesía, la cual es lo mejor de su obra.

La autora y su contexto

Sor Juana es la figura intelectual y literaria más significativa de Hispanoamérica en el siglo XVII y, como poeta, la más celebrada de España y América en la segunda mitad del siglo. Su poesía, producto de la Contrarreforma, muestra las tendencias del estilo barroco. Es de tipo religioso así como profano y se subdivide en lírica sagrada, amorosa, filosófica y popular. Sin embargo, si bien la autora es fiel al dogma católico, aboga al mismo tiempo por la libertad del ser humano y defiende a las personas perseguidas por ser inteligentes, como le ocurrió a ella misma. En su ensayo autobiográfico «Respuesta a Sor Filotea de la Cruz», donde proclama sus dotes intelectuales, y en su obra maestra *Primer sueño*—poema al estilo de las *Soledades* de Góngora en el que relata alegóricamente el vuelo de su alma hacia el conocimiento—Sor Juana trasciende (*goes beyond*) su generación y su humilde estado de monja. En estas y otras obras, sirviéndose del estilo barroco y de las técnicas del culteranismo y del conceptismo con su énfasis en la ironía, el vocabulario erudito, las palabras de doble sentido, las ideas sutiles y las construcciones sintácticas rebuscadas, la autora abunda en (*delves into*) los temas más variados y contrarios. Entre ellos resaltan el amor romántico y el divino, la transitoriedad (*fleeting nature*) del tiempo, la vanidad humana y la crítica del machismo. Además de anticipar el feminismo del siglo XX con su defensa de los derechos de la mujer, Sor Juana se adelanta también al tratar el tema de la cultura popular, lo que se manifiesta en la presencia de personajes portugueses, negros y mestizos tanto en su poesía como en su teatro.

A su retrato

(*Procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa inscribió la verdad, que llama pasión.*)

Éste que ves, engaño colorido,
que del arte ostentando¹ los primores,²
con falsos silogismos³ de colores
es cauteloso⁴ engaño del sentido;
éste, en quien la lisonja⁵ ha pretendido
excusar de los años los horrores,
y venciendo del tiempo los rigores
triunfar de la vejez y del olvido,

es un vano artificio del cuidado,
es una flor al viento dedicada,¹⁰
es un resguardo⁶ inútil para el hado⁷;
es una necia diligencia⁸ errada,
es un afán⁹ caduco¹⁰ y, bien mirado,
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.

¹mostrando ²belleza ³tipo de razonamiento filosófico ⁴cauto ⁵adulación ⁶defensa ⁷fortuna, destino
⁸esfuerzo ⁹deseo ¹⁰poco durable

Cuestionario

1. ¿Por qué el retrato es «engaño» (verso 4)?
2. ¿Con qué se compara el retrato?
3. ¿Qué técnica utiliza la poeta para intensificar el tema del poema?

A una rosa

(*En que da moral censura a una rosa, y en ella a sus semejantes.*)

Rosa divina que en gentil cultura
eres, con tu fragante sutileza,
magisterio purpúreo en la belleza,
enseñanza nevada a la hermosura.

Amago¹ de la humana arquitectura,
ejemplo de la vana gentileza,
en cuyo ser unió naturaleza
la cuna alegre y triste sepultura.

¡Cuán alivia² en tu pompa, presumida,
¹⁰soberbia, el riesgo de morir desdena,
y luego desmayada y encogida³
de tu caduco⁴ ser das mustias⁵ señas,⁶
con que con docta⁷ muerte y necia vida,
viviendo engañas y muriendo enseñas!

¹imitación ²orgullosa ³shrunk ⁴perecedero, mortal ⁵marchitas ⁶puebas ⁷sobria

Cuestionario

1. ¿De qué es símbolo la rosa?
2. ¿Qué quiere decir «la humana arquitectura» en el verso 5?
3. ¿Por qué se habla de una unión entre *cuna* y *sepultura* (v. 7-8)?
4. ¿Cómo se puede interpretar el verso final?

JOSÉ DE ESPRONCEDA

Vida y obra

José de Espronceda (1808-1842) nació en Almedrales (Badajoz), España. De temperamento impulsivo, odió desde adolescente toda tiranía y se involucró en todo tipo de actividades subversivas. Luchó en la revolución de 1830, participó en un complot contra el dictador español, el rey Fernando VII, y se alistó también en la guerra de liberación de Polonia —empresas que le trajeron el exilio y la prisión. En 1826, en Lisboa, se enamoró locamente de Teresa Mancha, hija de un coronel español. Trasladado éste a Londres, Espronceda persiguió a Teresa, ya casada con un comerciante rico. Ella abandonó por algún tiempo a su marido y huyó con el poeta a París. Tras la muerte de Fernando VII en 1833, la amnistía de los disidentes políticos y toda una serie de aventuras, abandonos y reconciliaciones con Teresa, Espronceda vuelve a España, donde Teresa lo abandona una vez más. Agobiado (*Devastated*) por la muerte de su amada en 1839, el poeta se dedica a la política, a la diplomacia, al periodismo y a la literatura. Entre sus obras destacan «Himno al sol», «A Jarifa en una orgía», «Canto del cosaco», «El mendigo», «El reo», «La canción del pirata», el poema narrativo *El estudiante de Salamanca* (1840) y el extenso poema *El diablo mundo* (1840), inspirado en el *Faust* de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).

El autor y su contexto

Por su actitud inconformista ante la política, la moral y la literatura, Espronceda es la encarnación de una de las dos vertientes del Romanticismo español: la vertiente liberal que los escritores exiliados trajeron a España. Por lo tanto, su obra se distingue por su espíritu progresista y su extremado individualismo. Estos rasgos reflejan la influencia de las ideas y del estilo de notables románticos europeos como los franceses Víctor Hugo (1829-1885) y Alphonse de Lamartine (1790-1869), el alemán Johann Wolfgang von Goethe y, de modo particular, el inglés George Byron (1788-1824). Así como en los escritos de sus maestros, en la poesía de Espronceda resaltan el énfasis en el individualismo —el llamado culto al «yo»— el anhelo de libertad absoluta, la protesta social, el escape a lugares lejanos y exóticos y el predominio de la sensibilidad y la imaginación sobre la razón. La forma de la poesía de Espronceda revela asimismo el gusto extravagante de la época. De ahí que dicha poesía sea poco profunda y enfática, en cambio, el «efectismo», o sea, el uso de los efectos sensoriales. El tono es estridente debido al empleo de palabras o frases exageradamente emotivas como «martirio horrendo», «escena lúgubre», «fatal tormento» y otras. Tales características, así como la libertad absoluta en el terreno de la métrica, se pueden apreciar en las selecciones «Soneto» y «Canción del pirata».

Que es mi barco, *etcétera*

65 Sentenciado estoy a muerte.

Yo me río;

no me abandone la suerte,

y al mismo que me condena

colgaré de alguna entena²⁴

70 quizá en su propio navío.

Y si caigo,

¿qué es la vida?

Por perdida

ya la di,

75 cuando el yugo²⁵

del esclavo,

como un bravo

sacudí.²⁶

Que es mi barco, *etcétera*

80 Son mi música mejor

aguilones,²⁷

el estrépito²⁸ y temblor

de los cables sacudidos,

del negro mar los bramidos²⁹

85 y el rugir³⁰ de mis cañones.

Y del trueno

al son³¹ violento,

y del viento

al rebramar,³²

yo me duermo

sosegado,³³

arrullado³⁴

por el mar.

Que es mi barco mi tesoro,

95 que es mi dios la libertad,

mi ley, la fuerza y el viento,

mi única patria, la mar.»

²⁴mástil ²⁵yoke ²⁶(me) quité ²⁷vientos del norte ²⁸estruyendo, gran ruido ²⁹ruidos del mar furioso ³⁰ruido, estruendo ³¹sonido
³²bramar o soplar violentamente ³³sereno ³⁴adormecido

Cuestionario

1. ¿Cómo presenta el poeta el carácter del capitán pirata?
2. ¿Qué valores pone de manifiesto el estribillo «Que es mi barco mi tesoro...»? ³
3. ¿Qué dice el pirata acerca de los reyes (v. 35-40)?
4. ¿Cómo reacciona el pirata ante la muerte?
5. ¿Cuál es el efecto poético producido por la penúltima estrofa (v. 86-93)?
6. ¿Cuál es la visión social presentada en el poema?

Soneto

Fresca, lozana, pura y olorosa,
Gala y adorno del pensil¹ florido,
Gallarda² puesta sobre el ramo erguido,
Fragancia esparce la naciente rosa;

5 Mas si el ardiente sol lumbré enojosa
Vibra del can^a en llamas encendido,³
El dulce aroma y el color perdido,
Sus hojas lleva el aura presurosa.

¹jardín hermoso ²De bello aspecto ³Vibra... [hipérbaton]: Vibra encendido en llamas del can

^aEs una forma culta de «perro»; la «canícula» es el periodo del año en el que la estrella Sirio —*Dog Star*— sale a verse con el sol (coincide con el verano).