Sor Juana Inés de la Cruz, 1648-1695

Monja literata magnífica y creativa

****

Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana,​ o mejor conocida como[**sor**](https://es.wiktionary.org/wiki/sor)**Juana Inés de la Cruz (**[**San Miguel Nepantla**](https://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_Nepantla)**,**[**Nueva España**](https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a)**,**[**12 de noviembre**](https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_noviembre)**de**[**1648**](https://es.wikipedia.org/wiki/1648)**-**[**México**](https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico)**,**[**Nueva España**](https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a)**,**[**17 de abril**](https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril)**de**[**1695**](https://es.wikipedia.org/wiki/1695)**) fue una religiosa**[**jerónima**](https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Jer%C3%B3nimo)**y escritora**[**novohispana**](https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_de_Nueva_Espa%C3%B1a)**, exponente del**[**Siglo de Oro**](https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro)**de la literatura en**[**español**](https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol)**.**

Considerada por muchos como la *décima*[***musa***](https://es.wikipedia.org/wiki/Musa)**, cultivó la**[**lírica**](https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica)**, el**[**auto sacramental**](https://es.wikipedia.org/wiki/Auto_sacramental)**y el**[**teatro**](https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro)**, así como la**[**prosa**](https://es.wikipedia.org/wiki/Prosa)**. Con muy temprana edad aprendió a leer y a escribir. Perteneció a la corte de**[**Antonio de Toledo y Salazar**](https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Toledo_y_Salazar)**,**[**marqués de Mancera**](https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Mancera)**y 25.º**[**virrey novohispano**](https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo%3AVirreyes_de_Nueva_Espa%C3%B1a)**. En**[**1669**](https://es.wikipedia.org/wiki/1669)**, por anhelo de conocimiento, ingresó a la vida monástica. Sus más importantes mecenas fueron los virreyes De Mancera, el arzobispo virrey**[**Payo Enríquez de Rivera**](https://es.wikipedia.org/wiki/Payo_Enr%C3%ADquez_de_Rivera)**y los**[**marqueses de la Laguna de Camero Viejo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_la_Cerda_y_Arag%C3%B3n)**, virreyes también de la Nueva España, quienes publicaron los dos primeros tomos de sus obras en la España peninsular. Gracias a**[**Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche**](https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ignacio_Mar%C3%ADa_de_Castorena_Urs%C3%BAa_y_Goyeneche)**, obispo de Yucatán, se conoce la obra que sor Juana tenía inédita cuando fue condenada a destruir sus escritos. Él la publicó en España. Sor Juana murió a causa de una epidemia el**[**17 de abril**](https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril)**de**[**1695**](https://es.wikipedia.org/wiki/1695)**en el Convento de San Jerónimo.**

Sor Juana Inés de la Cruz ocupó, junto con[**Juan Ruiz de Alarcón**](https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ruiz_de_Alarc%C3%B3n)**y**[**Carlos de Sigüenza y Góngora**](https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_de_Sig%C3%BCenza_y_G%C3%B3ngora)**, un destacado lugar en la**[**literatura novohispana**](https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_M%C3%A9xico#Escritores_del_virreinato)**.​ En el campo de la lírica, su trabajo se adscribe a los lineamientos del**[**barroco español**](https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola_del_Barroco)**en su etapa tardía. La producción lírica de Sor Juana, que supone la mitad de su obra, es un crisol donde convergen la cultura de una Nueva España en apogeo, el**[**culteranismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Culteranismo)**de**[**Góngora**](https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_G%C3%B3ngora_y_Argote)**yla obra de Quevedo y**[**Calderón**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barca)**.​**

La obra dramática de sor Juana va de lo religioso a lo profano. Sus obras más destacables en este género son[***Amor es más laberinto***](https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_es_m%C3%A1s_laberinto)**,**[***Los empeños de una casa***](https://es.wikipedia.org/wiki/Los_empe%C3%B1os_de_una_casa)**y una serie de autos sacramentales concebidos para representarse en la corte.​**

Primeros años

Hasta mediados del siglo XX, la crítica sorjuanista aceptaba como válido el testimonio de Diego Calleja, primer biógrafo de la monja, sobre su fecha de nacimiento. Según Calleja, Sor Juana habría nacido el 13 de noviembre de[**1651**](https://es.wikipedia.org/wiki/1651)**en San Miguel de Nepantla.​ En**[**1952**](https://es.wikipedia.org/wiki/1952)**, el descubrimiento de un acta de bautismo que supuestamente pertenecería a Sor Juana, retrasó la fecha de nacimiento de la poetisa a**[**1648**](https://es.wikipedia.org/wiki/1648)**. Según dicho documento, Juana Inés habría sido bautizada el**[**5 de diciembre**](https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_diciembre)**de 1648.​ Varios críticos, como**[**Octavio Paz**](https://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz)**,**

[**Antonio Alatorre**](https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Alatorre)**,​ y**[**Guillermo Schmidhuber**](https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Schmidhuber) **aceptan la validez del acta de bautismo y así como Alberto G. Salceda, aunque la estudiosa cubana Georgina Sabat de Rivers considera insuficientes las pruebas que aporta esta acta. Así, según Sabat, la partida de bautismo correspondería a una pariente o a una francesa. De acuerdo con**[**Alejandro Soriano Vallés**](https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Soriano_Vall%C3%A9s)**, la fecha más aceptable es la de 1651, porque una de las hermanas de sor Juana supuestamente fue dada a luz el 19 de marzo de**[**1649**](https://es.wikipedia.org/wiki/1649)**, resultando imposible que Juana Inés naciera en noviembre de 1648. (Esta suposición de 1651 no está fundamentada en documentos probatorios, sino en suposiciones que parten de la fecha informada por Diego Calleja en 1700.**

Sin embargo, el hallazgo de Guillermo Schmidhuber de la Fe de bautizo de "María hija de la Iglesia" en Chimalhuacán fechada el 23 de julio de 1651, perteneciente a la hermana menor de sor Juana, imposibilita el nacimiento de la Décima Musa en 1651 porque el vientre de la madre estaba ocupado por otra niña, es decir, su hermana María).

La doctora investigadora. Lourdes Aguilar Salas, en la biografía que comparte para Universidad del Claustro de Sor Juana, señala 1651 como la más correcta. De hecho, lo que sostiene Alejandro Soriano ya lo había manifestado previamente Georgina Sabat de Rivers​ y él solamente retoma con posterioridad el argumento de la reputada sorjuanista, quien personalmente se inclina por el año de 1651 porque, al saberse la fecha de bautismo de la hermana de sor Juana de nombre Josefa María, marzo 29 de 1649, la proximidad de fechas impedía pensar en dos partos con una diferencia tan breve (Nota: nunca ha sido localizada la Fe de Bautismo de Josefa María, la fecha del nacimiento de esta niña es una suposición que no ha sido fundamentada en un documento).

Sin embargo, este argumento también se relativiza inevitablemente cuando sabemos que el término entre el nacimiento y el bautizo frecuentemente distaba no solo de días, sino de meses y hasta años, así como sabemos por el historiador Robert McCaa, quien parte de un estudio directo de las fuentes escritas de la época, que las actas de bautismo en las zonas rurales se registraban en los libros habiendo cumplido los infantes desde varios meses hasta uno o varios años de haber sido presentados para su bautismo.

​ El hallazgo del acta de Chimalhuacán por el historiador Guillermo Ramírez España fue publicado por Alberto G. Salceda en 1952; en ella aparecen los tíos de sor Juana como padrinos de una niña anotada como “hija de la Iglesia”, esto es, ilegítima. Anteriormente solo se tenía como referencia la biografía de sor Juana escrita por el jesuita Diego Calleja y publicada en el tercer volumen de las obras de sor Juana: *Fama y obras póstumas* (Madrid, 1700).

No obstante, los documentos existentes no son definitivos al respecto. Por un lado la biografía de Calleja adolece de inexactitudes típicas de la tendencia hagiográfica de la época en torno a los personajes eclesiásticos destacados; es decir, los datos se modifican posiblemente con intenciones ulteriores. Por dar solo un ejemplo, Calleja fija terminantemente en viernes el día del supuesto nacimiento de sor Juana, cuando el 12 de noviembre de 1651, la fecha anotada por él, no fue viernes.

Por otro lado, el acta de Chimalhuacán hallada en el siglo XX presenta escasos datos acerca de la bautizada; si, como se acepta actualmente, la fecha de diciembre de 1648 es solo la de bautismo, la de nacimiento pudo haber sido varios meses o un año antes. Schmidhuber ha descubierto una segunda partida de bautismo de la parroquia de Chimalhuacán que dice «María hija de la Iglesia», está fechada el 23 de julio de 1651 y el nombre concuerda con la hermana menor de sor Juana; imposible resulta que otra niña naciera el mismo año.​

Hasta el día de hoy, lo más riguroso desde el punto de vista historiográfico es mantenerse en la disyuntiva 1648/1651, tal como sucede con un sinnúmero de personajes históricos de cuyas fechas de nacimiento o muerte no se tiene absoluta certeza con los documentos habidos en ese momento. Adoptar tal disyuntiva como regla general no afecta los estudios sobre sor Juana ni en su biografía ni en la valoración de su obra.

Aunque se tienen pocos datos de sus padres, Juana Inés fue la segunda de las tres hijas de Pedro de Asuaje y Vargas Machuca (así los escribió Sor Juana en el Libro de Profesiones del Convento de San Jerónimo). Se ha afirmado que el padre es oriundo de [**Guipúzcoa**](https://es.wikipedia.org/wiki/Guip%C3%BAzcoa)**en España, pero no se ha podido probar documentalmente;​ se sabe que los padres nunca se unieron en matrimonio eclesiástico.**

Sin embargo, Schmidhuber ha probado documentalmente que el padre llegó a la Nueva España cuando niño, como lo prueba el Permiso de Paso de 1598, en compañía de su abuela viuda, María Ramírez de Vargas, su madre Antonia Laura Majuelo y un hermano menor Francisco de Asuaje que llegó a ser fraile dominico.[**25**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz#cite_note-27)**​ En San Miguel Nepantla, de la región de Chalco, nació su hija Juana Inés, en un oscuro lugar llamado por entonces «la celda».​**

 Su madre, al poco tiempo, se separó de su pareja y, posteriormente, procreó otros tres hijos con Diego Ruiz Lozano, a quien tampoco desposó.

Muchos críticos han manifestado su sorpresa ante la situación civil de los padres de sor Juana. Paz apunta que ello se debió a una «laxitud de la moral sexual en la colonia».[**28**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz#cite_note-30)**​ Se desconoce también el efecto que tuvo en sor Juana el saberse hija ilegítima, aunque se conoce que trató de ocultarlo. Así lo revela su testamento de**[**1669**](https://es.wikipedia.org/wiki/1669)**: «hija legítima de don Pedro de Asuaje y Vargas, difunto, y de doña Isabel Ramírez». El padre Calleja lo ignoraba, pues no hace mención de ello en su estudio biográfico. Su madre en su testamento fechado en**[**1687**](https://es.wikipedia.org/wiki/1687)**reconoce que todos sus hijos, incluyendo a sor Juana, fueron concebidos fuera del matrimonio.​**

La niña pasó su infancia entre [Amecameca](https://es.wikipedia.org/wiki/Amecameca%22%20%5Co%20%22Amecameca), [Yecapixtla](https://es.wikipedia.org/wiki/Yecapixtla%22%20%5Co%20%22Yecapixtla), [Panoayan](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Panoayan&action=edit&redlink=1" \o "Panoayan (aún no redactado)) —donde su abuelo tenía una hacienda— y Nepantla. Allí aprendió[**náhuatl**](https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl)**con los indios de las haciendas de su abuelo, donde se sembraba trigo y maíz. El abuelo de sor Juana murió en**[**1656**](https://es.wikipedia.org/wiki/1656)**, por lo que su madre tomó las riendas de las fincas.​ Asimismo, aprendió a leer y escribir a los tres años, al tomar las lecciones con su hermana mayor a escondidas de su madre​**

Pronto inició su gusto por la lectura, gracias a que descubrió la biblioteca de su abuelo y se aficionó a los libros. Aprendió todo cuanto era conocido en su época, es decir, leyó a los clásicos griegos y romanos, y la teología del momento. Su afán por saber era tal que intentó convencer a su madre de que la enviase a la[**Universidad**](https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad)**disfrazada de hombre, puesto que las mujeres no podían acceder a esta.​ Se dice que al estudiar una lección, cortaba un pedazo de su propio cabello si no la había aprendido correctamente, pues no le parecía bien que la cabeza estuviese cubierta de hermosuras si carecía de ideas​ A los ocho años, entre**[**1657**](https://es.wikipedia.org/wiki/1657)**y**[**1659**](https://es.wikipedia.org/wiki/1659)**, ganó un libro por una**[**loa**](https://es.wikipedia.org/wiki/Loa)**compuesta en honor al**[**Santísimo Sacramento**](https://es.wikipedia.org/wiki/Eucarist%C3%ADa)**, según cuenta su biógrafo y amigo**[**Diego Calleja**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diego_Calleja&action=edit&redlink=1)**. Éste señala que Juana Inés radicó en la ciudad de México desde los ocho años, aunque se tienen noticias más veraces de que no se asentó allí sino hasta los trece o quince.**

Adolescencia

Juana Inés vivió con María Ramírez, hermana de su madre, y con su esposo Juan de Mata. Posiblemente haya sido alejada de las haciendas de su madre a causa de la muerte de su abuelo materno. Aproximadamente vivió en casa de los Mata unos ocho años, desde[**1656**](https://es.wikipedia.org/wiki/1656)**hasta**[**1664**](https://es.wikipedia.org/wiki/1664)**. Entonces comienza su periodo en la corte, que terminará con su ingreso a la vida religiosa.**

Entre[**1664**](https://es.wikipedia.org/wiki/1664)**y**[**1665**](https://es.wikipedia.org/wiki/1665)**, ingresó a la corte del virrey**[**Antonio Sebastián de Toledo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Toledo_y_Salazar)**,**[**marqués de Mancera**](https://es.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%A9s_de_Mancera)**. La virreina,**[**Leonor de Carreto**](https://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_Carreto)**, se convirtió en una de sus más importantes mecenas. El ambiente y la protección de los virreyes marcarán decisivamente la producción literaria de Juana Inés. Por entonces ya era conocida su inteligencia y su sagacidad, pues se cuenta que, por instrucciones del virrey, un grupo de sabios humanistas la evaluaron, y la joven superó el examen en excelentes condiciones.​**

La corte virreinal era uno de los lugares más cultos e ilustrados del virreinato. Solían celebrarse fastuosas[**tertulias**](https://es.wikipedia.org/wiki/Tertulia)**a las que acudían teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores y todo tipo de humanistas, en su mayoría egresados o profesores de la**[**Real y Pontificia Universidad de México**](https://es.wikipedia.org/wiki/Real_y_Pontificia_Universidad_de_M%C3%A9xico)**. Allí, como dama de compañía de la virreina, la adolescente Juana desarrolló su intelecto y sus capacidades literarias. En repetidas ocasiones escribía sonetos, poemas y elegías fúnebres que eran bien recibidas en la corte. Chávez señala que a Juana Inés se le conocía como «la muy querida de la virreina», y que el virrey también le tenía un especial aprecio. Leonor de Carreto fue la primera protectora de la niña poetisa.**

Poco se conoce de esta etapa en la vida de sor Juana, aunque uno de los testimonios más valiosos para estudiar dicho periodo ha sido la *Respuesta a Sor Filotea de la Cruz*.[**39**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz#cite_note-41)**​ Esta ausencia de datos ha contribuido a que varios autores hayan querido recrear de manera casi novelesca, la vida adolescente de sor Juana, suponiendo muchas veces la existencia de amores no correspondidos.**

Período de madurezDiseño del [*Neptuno alegórico*](https://es.wikipedia.org/wiki/Neptuno_aleg%C3%B3rico)

Quiso entrar a la Universidad pero como las mujeres no tenían derecho a estudiar se disfrazó de hombre para poder ingresar. A finales de[**1666**](https://es.wikipedia.org/wiki/1666)**llamó la atención del padre Núñez de Miranda, confesor de los virreyes, quien, al saber que la jovencita no deseaba casarse, le propuso entrar en una orden religiosa. ​ Aprendió**[**latín**](https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn)**en veinte lecciones impartidas por Martín de Olivas y probablemente pagadas por Núñez de Miranda. Después de un intento fallido con las**[**carmelitas**](https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Monte_Carmelo)**, cuya regla era de una rigidez extrema que la llevó a enfermarse, ingresó en la**[**Orden de San Jerónimo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Jer%C3%B3nimo)**, donde la disciplina era algo más relajada, y tenía una celda de dos pisos y sirvientas.​ Allí permaneció el resto de su vida, pues los estatutos de la orden le permitían estudiar, escribir, celebrar tertulias y recibir visitas, como las de Leonor de Carreto, que nunca dejó su amistad con la poetisa.**

Muchos críticos y biógrafos atribuyeron su salida de la corte a una decepción amorosa, aunque ella muchas veces expresó no sentirse atraída por el amor y que solo la vida monástica podría permitirle dedicarse a estudios intelectuales.[**46**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz#cite_note-48)**​ Se sabe que sor Juana recibía un pago de la Iglesia por sus villancicos, como también lo obtenía de la Corte al preparar loas u otros espectáculos.**

En[**1674**](https://es.wikipedia.org/wiki/1674)**sufre otro golpe: el virrey de Mancera y su esposa son relevados de su cargo y en**[**Tepeaca**](https://es.wikipedia.org/wiki/Tepeaca)**, durante el trayecto a**[**Veracruz**](https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz)**, fallece Leonor de Carreto. A ella dedicó sor Juana varias elegías, entre las que destaca «De la beldad de Laura enamorados», seudónimo de la virreina. En este soneto demuestra su conocimiento y dominio de las pautas y tópicos petrarquistas imperantes.**

En 1680 se produce la sustitución de fray[**Payo Enríquez de Rivera**](https://es.wikipedia.org/wiki/Payo_Enr%C3%ADquez_de_Rivera)**por**[**Tomás de la Cerda y Aragón**](https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_la_Cerda_y_Arag%C3%B3n)**al frente del virreinato. A sor Juana se le encomendó la confección del arco triunfal que adornaría la entrada de los virreyes a la capital, para lo que escribió su famoso**[***Neptuno alegórico***](https://es.wikipedia.org/wiki/Neptuno_aleg%C3%B3rico)**. Impresionó gratamente a los virreyes, quienes le ofrecieron su protección y amistad, especialmente la virreina**[**María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga**](https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Luisa_Manrique_de_Lara_y_Gonzaga)**, condesa de Paredes, quien fue muy cercana a ella: la virreina poseía un retrato de la monja y un anillo que esta le había regalado y a su partida llevó los textos de sor Juana a**[**España**](https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a)**para que se imprimieran.**

Su confesor, el jesuita[**Antonio Núñez de Miranda**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_N%C3%BA%C3%B1ez_de_Miranda&action=edit&redlink=1)**, le reprochaba que se ocupara tanto de temas mundanos, lo que junto con el frecuente contacto con las más altas personalidades de la época debido a su gran fama intelectual, desencadenó las iras de este. Bajo la protección de la marquesa de la Laguna, decidió rechazarlo como confesor.**

El gobierno del marqués de la Laguna ([**1680**](https://es.wikipedia.org/wiki/1680)**-**[**1686**](https://es.wikipedia.org/wiki/1686)**) coincide con la época dorada de la producción de sor Juana. Escribió versos sacros y profanos, villancicos para festividades religiosas,**[**autos sacramentales**](https://es.wikipedia.org/wiki/Auto_sacramental)**(**[***El divino Narciso***](https://es.wikipedia.org/wiki/El_divino_Narciso_%28auto%29)**,**[***El cetro de José***](https://es.wikipedia.org/wiki/El_cetro_de_Jos%C3%A9)**y**[***El mártir del sacramento***](https://es.wikipedia.org/wiki/El_m%C3%A1rtir_del_sacramento)**) y dos**[**comedias**](https://es.wikipedia.org/wiki/Comedia)**(**[***Los empeños de una casa***](https://es.wikipedia.org/wiki/Los_empe%C3%B1os_de_una_casa)**y**[***Amor es más laberinto***](https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_es_m%C3%A1s_laberinto)**). También sirvió como administradora del convento, con buen tino, y realizó experimentos científicos.**

Entre[**1690**](https://es.wikipedia.org/wiki/1690)**y**[**1691**](https://es.wikipedia.org/wiki/1691)**se vio involucrada en una disputa teológica a raíz de una crítica privada que realizó sobre un sermón del muy conocido predicador jesuita [António Vieira](https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Vieira%22%20%5Co%20%22Ant%C3%B3nio%20Vieira) que fue publicada por el obispo de Puebla**[**Manuel Fernández de Santa Cruz**](https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Fern%C3%A1ndez_de_Santa_Cruz)**bajo el título de**[***Carta atenagórica***](https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_atenag%C3%B3rica)**. Él la prologó con el seudónimo de sor Filotea, recomendando a sor Juana que dejara de dedicarse a las «humanas letras» y se dedicase en cambio a las divinas, de las cuales, según el obispo de Puebla, sacaría mayor provecho​ Esto provocó la reacción de la poetisa a través del escrito**[***Respuesta a Sor Filotea de la Cruz***](https://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_a_Sor_Filotea_de_la_Cruz)**, donde hace una encendida defensa de su labor intelectual y en la que reclamaba los derechos de la mujer a la educación**

.

Última etapa

Para[**1692**](https://es.wikipedia.org/wiki/1692)**y**[**1693**](https://es.wikipedia.org/wiki/1693)**comienza el último período de la vida de sor Juana. Sus amigos y protectores han muerto: el conde de Paredes, Juan de Guevara y diez monjas del Convento de San Jerónimo. Las fechas coinciden con una agitación de la Nueva España; se producen rebeliones en el norte del virreinato, la muchedumbre asalta el**[**Real Palacio**](https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Nacional_%28M%C3%A9xico%29#Siglo_XVII)**y las epidemias se ceban con la población novohispana.​**

En la poetisa ocurrió un extraño cambio: hacia 1693 dejó de escribir y pareció dedicarse más a labores religiosas. Hasta la fecha no se conoce con precisión el motivo de tal cambio; los críticos católicos han visto en sor Juana una mayor dedicación a las cuestiones sobrenaturales y una entrega mística a Jesucristo, sobre todo a partir de la renovación de sus votos religiosos en 1694. Otros, en cambio, adivinan una conspiración misógina tramada en su contra, tras la cual fue condenada a dejar de escribir y se le obligó a cumplir lo que las autoridades eclesiásticas consideraban las tareas apropiadas de una monja. No han existido datos concluyentes, pero sí se han avanzado en investigaciones donde se ha descubierto la polémica que causó la[***Carta atenagórica***](https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_atenag%C3%B3rica)**.**

 Su propia penitencia queda expresada en la firma que estampó en el libro del convento: «yo, la peor del mundo», que se ha convertido en una de sus frases más célebres. Algunos afirmaban hasta hace poco que antes de su muerte fue obligada por su confesor (Núñez de Miranda, con quien se había reconciliado) a deshacerse de su biblioteca y su colección de instrumentos musicales y científicos. Sin embargo, se descubrió en el testamento del padre José de Lombeyda, antiguo amigo de sor Juana, una cláusula donde se refiere cómo ella misma le encargó vender los libros para, dando el dinero al arzobispo[**Francisco de Aguiar**](https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Aguiar_y_Seijas)**, ayudar a los pobres.**

A principios de[**1695**](https://es.wikipedia.org/wiki/1695)**se desató una epidemia que causó estragos en toda la capital, pero especialmente en el Convento de San Jerónimo. De cada diez religiosas enfermas, nueve morían. El**[**17 de febrero**](https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_febrero)**falleció Núñez de Miranda. Sor Juana cae enferma poco tiempo más tarde, pues colaboraba cuidando a las monjas enfermas. A las cuatro de la mañana del**[**17 de abril**](https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril)**, cuando tenía cuarenta y seis años, murió Juana Inés de Asbaje Ramírez. Según un documento,​ dejó 180 volúmenes de obras selectas, muebles, una imagen de la**[**Santísima Trinidad**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADsima_Trinidad)**y un**[**Niño Jesús**](https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o_Jes%C3%BAs)**.**

Todo fue entregado a su familia, con excepción de las imágenes, que ella misma, antes de fallecer, había dejado al arzobispo. Fue enterrada el día de su muerte, con asistencia del cabildo de la catedral. El funeral fue presidido por el canónigo Francisco de Aguilar y la oración fúnebre fue realizada por[**Carlos de Sigüenza y Góngora**](https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_de_Sig%C3%BCenza_y_G%C3%B3ngora)**. En la lápida se colocó la siguiente inscripción:**

En[**1978**](https://es.wikipedia.org/wiki/1978)**, durante unas excavaciones rutinarias en el centro de la Ciudad de México, se hallaron sus supuestos restos, a los que se dio gran publicidad. Se realizaron varios eventos en torno al descubrimiento, aunque nunca pudo corroborarse su autenticidad. Actualmente se encuentran en el**[**Centro Histórico de la Ciudad de México**](https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico)**, entre las calles de Isabel la Católica e Izazaga.**

Compuso gran variedad de obras teatrales. Su[**comedia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Comedia)**más célebre es**[***Los empeños de una casa***](https://es.wikipedia.org/wiki/Los_empe%C3%B1os_de_una_casa)**, que en algunas de sus escenas recuerda a la obra de**[**Lope de Vega**](https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega)**. Otra de sus conocidas obras teatrales es**[***Amor es más laberinto***](https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_es_m%C3%A1s_laberinto)**, donde fue estimada por su creación de caracteres, como**[**Teseo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Teseo)**, el héroe principal. Sus tres**[**autos sacramentales**](https://es.wikipedia.org/wiki/Auto_sacramental)**revelan el lado teológico de su obra:**[***El mártir del sacramento***](https://es.wikipedia.org/wiki/El_m%C3%A1rtir_del_sacramento)**—donde mitifica a San**[**Hermenegildo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Hermenegildo)**—,**[***El cetro de José***](https://es.wikipedia.org/wiki/El_cetro_de_Jos%C3%A9)**y**[***El divino Narciso***](https://es.wikipedia.org/wiki/El_divino_Narciso_%28auto%29)**, escritas para ser representadas en la corte de Madrid.**[**69**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz#cite_note-72)**​**

También destaca su lírica, que aproximadamente suma la mitad de su producción; poemas amorosos en los que la decepción es un recurso muy socorrido, poemas de vestíbulo y composiciones ocasionales en honor a personajes de la época. Otras obras destacadas de Sor Juana son sus[**villancicos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Villancico)**y el**[**tocotín**](https://es.wikipedia.org/wiki/Tocot%C3%ADn)**, especie de derivación de ese género que intercala pasajes en**[**lenguas originarias**](https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_M%C3%A9xico)**. Sor Juana también escribió un tratado de música llamado *El caracol*, que no ha sido hallado, sin embargo, ella lo consideraba una mala obra y puede ser que debido a ello no hubiese permitido su difusión.**

 Sus singulares valores literarios

En el terreno de la comedia parte sobre todo del desarrollo minucioso de una intriga compleja, de un enredo inteligente, basado en equívocos, malentendidos, y virajes en la peripecia que, no obstante, son solucionados como premio a la virtud de los protagonistas. Insiste en el planteamiento de los problemas privados de las familias (*Los empeños de una casa*), cuyos antecedentes en el teatro barroco español van desde[**Guillén de Castro**](https://es.wikipedia.org/wiki/Guill%C3%A9n_de_Castro)**hasta comedias calderonianas como**[***La dama duende***](https://es.wikipedia.org/wiki/La_dama_duende)**,**[***Casa con dos puertas mala es de guardar***](https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_con_dos_puertas_mala_es_de_guardar)**y otras obras que abordan la misma temática que *Los empeños*.**

Uno de sus grandes temas es el análisis del[**amor verdadero**](https://es.wikipedia.org/wiki/Amor)**y la integridad del valor y la virtud, todo ello reflejado en una de sus obras maestras, *Amor es más laberinto*. También destaca (y lo ejemplifican todas sus obras) el tratamiento de la mujer como personaje fuerte que es capaz de manejar las voluntades de los personajes circundantes y los hilos del propio destino.**

Se observa también, confesada por ella misma, una imitación permanente de la poesía de Luis de Góngora y de sus[***Soledades***](https://es.wikipedia.org/wiki/Soledades)**, aunque en una atmósfera distinta a la de él, conocido como *Apolo andaluz*. El ambiente en Sor Juana siempre es visto como nocturno, onírico, y por momentos hasta complejo y difícil. En este sentido, *Primero sueño* y toda su obra lírica, abordan la vasta mayoría de las formas de expresión, formas clásicas e ideales que se advierten en toda la producción lírica de la monja de San Jerónimo.**

En su *Carta atenagórica*, Sor Juana rebate punto por punto lo que consideraba tesis erróneas del jesuita[**Vieira**](https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Vieira)**. En consonancia con el espíritu de los pensadores del**[**Siglo de Oro**](https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro)**, especialmente**[**Francisco Suárez**](https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Su%C3%A1rez)**.**

Llama la atención su uso de[**silogismos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Silogismo)**y de la**[**casuística**](https://es.wikipedia.org/wiki/Casu%C3%ADstica)**, empleada en una prosa enérgica y precisa, pero a la vez tan elocuente como en los primeros clásicos del Siglo de Oro español.**

Ante la recriminación hecha por el obispo de Puebla a raíz de su crítica a Vieira, Sor Juana no se abstiene de contestar al jerarca. En la *Respuesta a Sor Filotea de la Cruz* se adivina la libertad de los criterios de la monja poetisa, su agudeza y su obsesión por lograr un estilo personal, dinámico y sin imposiciones.

Estilo airoso y hermoso

El estilo predominante de sus obras es el[**barroco**](https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_barroca)**; Sor Juana era muy dada a hacer retruécanos, a verbalizar sustantivos y a sustantivar verbos, a acumular tres adjetivos sobre un mismo sustantivo y repartirlos por toda la oración, y otras libertades gramáticas que estaban de moda en su tiempo. Asimismo es una maestra en el arte del**[**soneto**](https://es.wikipedia.org/wiki/Soneto)**y en el concepto barroco.**

La lírica de Sor Juana, testigo del final del barroco hispano, tiene al alcance todos los recursos que los grandes poetas del Siglo de Oro emplearon en sus composiciones. A fin de darle un aire de renovación a su poesía, introduce algunas innovaciones técnicas y le imprime su muy particular sello. La poesía sorjuanesca tiene tres grandes pilares: la[**versificación**](https://es.wikipedia.org/wiki/Verso)**,**[**alusiones mitológicas**](https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa)**y el**[**hipérbaton**](https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%A9rbaton)

Varios eruditos, especialmente[**Tomás Navarro Tomás**](https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Navarro_Tom%C3%A1s)**, han concluido que Sor Juana consigue un innovador dominio del verso que recuerda a Lope de Vega o a Quevedo. La perfección de su métrica entraña, sin embargo, un problema de cronología: no es posible determinar qué poemas fueron escritos primero sobre la base de cuestiones estilísticas.**

 En el campo de la poesía Sor Juana también recurrió a la mitología como fuente, al igual que muchos poetas renacentistas y barrocos. El conocimiento profundo que poseía la escritora de algunos mitos provoca que algunos de sus poemas se inunden de referencias a estos temas. En algunas de sus más culteranas composiciones se nota más este aspecto, pues la mitología era una de las vías que todo poeta erudito, al estilo de Góngora, debía mostrar

Por otro lado, el hipérbaton, recurso muy socorrido en la época, alcanza su esplendor en *El sueño*, obra repleta de sintaxis forzadas y de formulaciones combinatorias. Rosa Perelmuter apunta que en Nueva España la monja de San Jerónimo fue quien llevó a la cumbre la literatura barroca.​

La obra sorjuanesca es expresión característica de la ideología barroca: plantea problemas existenciales con una manifiesta intención aleccionadora, los tópicos son bien conocidos y forman parte del «desengaño» barroco. Se presentan, además, elementos como el[***carpe diem***](https://es.wikipedia.org/wiki/Carpe_diem)**, el triunfo de la razón frente a la hermosura física y la limitación intelectual del ser humano**

La prosa sorjuanesca está conformada por oraciones independientes y breves separadas por signos de puntuación —coma, punto y punto y coma— y no por nexos de subordinación. Predomina, pues, la[**yuxtaposición**](https://es.wikipedia.org/wiki/Yuxtaposici%C3%B3n_%28gram%C3%A1tica%29)**y la**[**coordinación**](https://es.wikipedia.org/wiki/Coordinaci%C3%B3n_%28gram%C3%A1tica%29)**​ La escasa presencia de oraciones subordinadas en periodos complejos, lejos de facilitar la comprensión, la hace ardua, se hace necesario suplir la lógica de las relaciones entre las sentencias, deduciéndola del sentido, de la idea que se expresa, lo que no siempre es fácil. Su profundidad, pues, está en el concepto a la vez que en la**[**sintaxis**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis)**.**

Destaca su habilidad para cultivar tanto la comedia de enredos (*Los empeños de una casa*) o los autos sacramentales.

 Sin embargo, sus obras casi no tocan temas del[**romancero**](https://es.wikipedia.org/wiki/Romance_%28poes%C3%ADa%29)**popular, limitándose a la comedia y a asuntos mitológicos o religiosos. Es bien conocida la emulación que realizaba de autores señeros del**[**Siglo de Oro**](https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro)**. Uno de sus poemas presenta a la Virgen como**[**Don Quijote de la Mancha**](https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Quijote_de_la_Mancha)**de**[**Miguel de Cervantes**](https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes)**, salvando a las personas en aprietos. Su admiración por Góngora se manifiesta en la mayoría de sus sonetos y, sobre todo, en *Primero sueño*, mientras que la enorme influencia de Calderón de la Barca puede resumirse en los títulos de dos obras sorjuanescas: *Los empeños de una casa*, emulación de *Los empeños de un ocaso*, y *El divino Narciso*, título similar a *El divino Orfeo* de Calderón.**

Su formación y apetencias son las de una[**teóloga**](https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa)**, como Calderón, o las de un fraile, como**[**Tirso**](https://es.wikipedia.org/wiki/Tirso_de_Molina)**o un especialista en la historia sagrada, como Lope de Vega. Su concepción sacra de la dramaturgia le llevó a defender el mundo indígena, al que recurrió a través de sus autos sacramentales. Toma sus asuntos de fuentes muy diversas: de la**[**mitología griega**](https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega)**, de las leyendas religiosas prehispánicas y de la**[**Biblia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia)**. También se ha señalado la importancia de la observación de costumbres contemporáneas, presente en obras como *Los empeños de una casa*.**

Personajes

La mayoría de sus personajes pertenecen a la[**mitología**](https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa)**, y escasean burgueses o labradores. Ello se aleja de la intención moralizante en consonancia con los presupuestos didácticos de la**[**tragedia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia)**religiosa. En su obra destaca la caracterización psicológica de los personajes femeninos, muchas veces protagonistas, siempre inteligentes y finalmente capaces de conducir su destino, pese a las dificultades con que la condición de la mujer en la estructura de la sociedad barroca lastra sus posibilidades de actuación y decisión.**[**Ezequiel A. Chávez**](https://es.wikipedia.org/wiki/Ezequiel_A._Ch%C3%A1vez)**, en su *Ensayo de psicología*, señala que en su producción dramática los personajes masculinos están caracterizados por su fuerza, llegando incluso a extremos de brutalidad; en tanto que las mujeres, que comienzan personificando las cualidades de belleza y la capacidad de amar y ser amadas, acaban siendo ejemplos de virtud, firmeza y valor.**

Los autos sacramentales de Sor Juana, especialmente *El cetro de José*, incluyen gran cantidad de personajes reales —José y sus hermanos— e imaginarios, como la personificación de diversas virtudes.

El patriarca[**José**](https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_%28patriarca%29)**aparece como la prefiguración de**[**Cristo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo)**en**[**Egipto**](https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto)**. El pasaje alegorizado del auto, donde se realiza la transposición de la historia bíblica de José, permite equiparar los sueños del héroe bíblico con el conocimiento dado por Dios.**

Lectura

Entre los estudiosos de Sor Juana ha habido discusión sobre el presunto[**feminismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo)**que cierto sector de la crítica le atribuye a la monja. Las feministas han reconocido en la *Respuesta a Sor Filotea* y en la**[**redondilla**](https://es.wikipedia.org/wiki/Redondilla)***Hombres necios*, auténticos documentos de liberación para las mujeres. Sin embargo la resistencia por parte de Hombres, principalmente**[**Antonio Alatorre**](https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Alatorre)**, refutan esta teoría.**

Para Alatorre, la redondilla satírica en cuestión carece de rastros feministas y ofrece, más bien, un ataque moral señalando la hipocresía de los hombres seductores, cuyos precedentes pueden encontrarse en autores como[**Juan Ruiz de Alarcón**](https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ruiz_de_Alarc%C3%B3n)**: no era nada nuevo atacar la hipocresía moral de los hombres con respecto a las mujeres. La *Respuesta* solo se limita a exigir el derecho a la educación de la mujer, pero restringiéndose a las costumbres de la época. Se trata de una crítica directa y una defensa personal, a su derecho al saber, al conocimiento, a la natural inclinación por el saber que le otorgó Dios.**

Otro hombre que niega el feminismo en dicha obra es [Stephanie Marrim](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stephanie_Marrim&action=edit&redlink=1" \o "Stephanie Marrim (aún no redactado)), quien señala que no puede hablarse de feminismo en la obra de la monja, pues solo se limitó a defenderse: las alusiones feministas de su obra son estrictamente personales, no colectivas.[**90**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz#cite_note-93)**​ Según Alatorre, Sor Juana decidió neutralizar *simbólicamente* su sexualidad a través del hábito de monja.**[**91**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz#cite_note-94)**​ Sobre el matrimonio y su ingreso al convento, la *Respuesta*, afirma:**

Aunque conocía que tenía el estado cosas […] muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación.

De acuerdo con la mayoría de los[**filólogos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Filolog%C3%ADa)**, Sor Juana abogó por la**[**igualdad de los sexos**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Igualdad_de_los_sexos&action=edit&redlink=1)**y por el**[**derecho de la mujer a adquirir conocimientos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_la_mujer)**. Alatorre lo reconoce: «Sor Juana la pionera indiscutible (por lo menos en el mundo hispanohablante) del movimiento moderno de liberación femenina».​ En esta misma línea, la estudiosa**[**Rosa Perelmuter**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosa_Perelmuter&action=edit&redlink=1)**analiza diversos rasgos de la**[**poesía sorjuanesca**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poes%C3%ADa_de_Sor_Juana&action=edit&redlink=1)**: la defensa de los derechos de la mujer, sus experiencias personales y un relativo rechazo por los varones. Perelmuter concluye que Sor Juana privilegió siempre el uso de la voz neutra en su poesía, a fin de lograr una mejor recepción y crítica.**

Obra dramática

 De las obras admirables ([***Los empeños de una casa***](https://es.wikipedia.org/wiki/Los_empe%C3%B1os_de_una_casa)**y**[***Amor es más laberinto***](https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_es_m%C3%A1s_laberinto)**, escrita junto con**[**Juan de Guevara**](https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Guevara)**), se ha atribuido a Sor Juana la autoría de un posible final de la comedia de**[**Agustín de Salazar**](https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_de_Salazar)**:**[***La segunda Celestina***](https://es.wikipedia.org/wiki/La_segunda_Celestina)**. En la década de 1990**[**Guillermo Schmidhuber**](https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Schmidhuber)**encontró una suelta que contenía un final diferente al que se conocía y propuso que esas mil líneas eran de Sor Juana. Algunos sorjuanistas han aceptado la coautoría de sor Juana, entre ellos**[**Octavio Paz**](https://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz)**,**[**Georgina Sabat-Rivers**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Georgina_Sabat-Rivers&action=edit&redlink=1) **y**[**Luis Leal**](https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Leal)**.**[**100**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz#cite_note-103)**​ Otros, como**[**Antonio Alatorre**](https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Alatorre) **y**[**José Pascual Buxó**](https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Pascual_Bux%C3%B3)**, la han refutado.**

La segunda Celestina

Esta comedia fue escrita para ser representada en el natalicio de la reina Mariana de Habsburgo (22 de diciembre de 1675), pero su autor Agustín de Salazar y Torres murió el 29 de noviembre del mismo año, dejando la comedia inconclusa. Schmidhuber presentó en 1989 la hipótesis de que un final hasta ese momento considerado anónimo de la comedia de Salazar, que había sido publicado en una suelta con el título de "La segunda Celestina", pudiera ser obra de sor Juana.

La comedia fue editada en 1990 por Octavio Paz, con un prólogo suyo adjudicando la autoría a sor Juana. En la Nueva España se tiene noticia de una representación de esta pieza en el Coliseo de Comedias en 1679, como lo cita Armando de María y Campos. En 2016 esta comedia fue representada en Palacio Nacional por la Compañía de Teatro Clásico, bajo la dirección de Francisco Hernández Ramos. La comedia ha sido publicada varias veces, sobresale la edición de la Universidad de Guadalajara y la del Instituto Mexiquense de Cultura del Estado de México.

Los empeños de una casa

 Se representó por primera vez el[**4 de octubre**](https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_octubre)**de**[**1683**](https://es.wikipedia.org/wiki/1683)**, durante los festejos por el nacimiento del primogénito del virrey conde de Paredes ​ Sin embargo, algunos sectores de la crítica sostienen que pudo haberse montado para la entrada a la capital del arzobispo**[**Francisco de Aguiar y Seijas**](https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Aguiar_y_Seijas)**, aunque esta teoría no se considera del todo viable.**

La historia gira en torno a dos parejas que se aman pero, por azares del destino, no pueden estar juntos aún. Esta[**comedia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Comedia)**de enredos es una de las obras más destacadas de la literatura hispanoamericana tardobarroca y una de sus características más peculiares es la mujer como eje conductor de la historia: un personaje fuerte y decidido que expresa los anhelos —muchas veces frustrados— de la monja. Doña Leonor, la protagonista, encaja perfectamente en este arquetipo.**

Es considerada, a menudo, como la cumbre de la obra de Sor Juana e incluso de toda la[**literatura novohispana**](https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_M%C3%A9xico)**. El manejo de la intriga, la representación del complicado sistema de relaciones conyugales y las vicisitudes de la vida urbana constituyen a *Los empeños de una casa* como una obra poco común dentro del teatro en la Hispanoamérica colonial.**

Amor es más laberinto

Fue estrenada el[**11 de febrero**](https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_febrero)**de**[**1689**](https://es.wikipedia.org/wiki/1689)**, durante las celebraciones por la asunción al virreinato de**[**Gaspar de la Cerda y Mendoza**](https://es.wikipedia.org/wiki/Gaspar_de_la_Cerda_y_Mendoza)**. Fue escrita en colaboración con fray Juan de Guevara, amigo de la poetisa, quien solamente escribió la segunda jornada del festejo teatral.**[**Ezequiel A. Chávez**](https://es.wikipedia.org/wiki/Ezequiel_A._Ch%C3%A1vez)**en su *Ensayo de psicología*, menciona, sin embargo, a Francisco Fernández del Castillo como coautor de esta comedia.**

El argumento retoma un tema muy conocido de la[**mitología griega**](https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega)**:**[**Teseo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Teseo)**, héroe de la isla de Creta, lucha contra el [Minotauro](https://es.wikipedia.org/wiki/Minotauro%22%20%5Co%20%22Minotauro) y despierta el amor de**[**Ariadna**](https://es.wikipedia.org/wiki/Ariadna)**y**[**Fedra**](https://es.wikipedia.org/wiki/Fedra)**. Teseo es concebido por Sor Juana como el arquetipo del héroe barroco, modelo empleado también por su compatriota**[**Juan Ruiz de Alarcón**](https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ruiz_de_Alarc%C3%B3n)**. Al triunfar sobre el Minotauro, no se ensoberbece, sino que reconoce su humildad.**

Autos sacramentales*El divino Narciso*

Es el más conocido, original y perfecto de los autos sacramentales de Sor Juana.[**110**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz#cite_note-113)**​ Fue publicado en 1689.*El divino Narciso* representa la culminación de la tradición del auto sacramental, llevada a su punto más alto por**[**Pedro Calderón de la Barca**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barca)**, de quien Sor Juana toma la mayoría de los elementos del auto, y los lleva aún más lejos creando gran auto sacramental​ En *El divino Narciso* Sor Juana usa un conjunto lírico-dramático para dar vida a los personajes creados. El divino Narciso, personificación de Jesucristo, vive enamorado de Su imagen, y a partir de ese planteamiento se narra toda la historia. Marcelino Menéndez y Pelayo,**[**Julio Jiménez Rueda**](https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Jim%C3%A9nez_Rueda)**y**[**Amado Nervo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Amado_Nervo)**han coincidido en que *El divino Narciso* es el más logrado de los autos sorjuanescos.**

Alude al tema de la[**conquista de América**](https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Am%C3%A9rica)**y a las tradiciones de los pueblos nativos del continente, aunque este tema no era popular en la literatura de su tiempo. Sor Juana se aprovecha de un rito azteca, representado por un**[**tocotín**](https://es.wikipedia.org/wiki/Tocot%C3%ADn)**, en honor a [Huitzilopochtli](https://es.wikipedia.org/wiki/Huitzilopochtli%22%20%5Co%20%22Huitzilopochtli) para introducir la veneración a la**[**Eucaristía**](https://es.wikipedia.org/wiki/Eucarist%C3%ADa)**y ligar las creencias precolombinas con el catolicismo hispánico. Es una de las obras pioneras en representar la conversión colectiva al cristianismo, pues el teatro europeo estaba acostumbrado a representar solo la conversión individual.**

La obra cuenta con la participación de personajes alegóricos basados principalmente en la mitología grecolatina, y en menor medida en la Biblia. Naturaleza Humana, la protagonista, dialoga con[**Sinagoga**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sinagoga)**y Gentilidad, y se enfrenta a**[**Eco**](https://es.wikipedia.org/wiki/Eco_%28mitolog%C3%ADa%29)**y**[**Soberbia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Soberbia)**. Al mismo tiempo Narciso, el divino pastor hijo de la ninfa Liríope y del río Cefiso, personifica a Cristo.**

***El divino Narciso* es en muchos sentidos más que teatro calderoniano, pues su reflexión abarca la relación entre dos mundos. De las diversas fuentes posibles de la concepción de Narciso como Cristo pueden mencionarse desde Plotino hasta Marsilio Ficino.**

 La dimensión teológica y metafísica de la obra también remite a los textos de Nicolás de Cusa, cuya filosofía inspira muchas de las mejores páginas de Sor Juana. En *El divino Narciso*, el sentido de la exposición teatral de la autora novohispana sobre el sacramento de la Eucaristía puede rastrearse desde la literatura apologética. Considerando que la loa rige una sutil línea argumental sobre cómo los dioses paganos son reverberaciones de la verdad cristiana, sea en el Viejo o en el Nuevo Mundo, podemos encontrar en el auto diversos paralelos míticos que expresan distintas facetas de la religión cristiana bajo los principios ofrecidos por los apologetas que catequizaron el mundo antiguo.

El eco de la literatura apologética de principios de la era cristiana repercute, pues, en esta obra de Sor Juana en la medida en que en ella son múltiples los vislumbres de los antiguos dioses paganos como versiones inacabadas o imperfectas de la historia de Cristo. La delicadeza de los versos, la variedad estrófica y la resolución dramática y argumental hacen además de *El divino Narciso* una de las obras más perfectas de la literatura novohispana. Su propuesta –a más de pacifista mediante un cúmulo de referencias órfico-pitagóricas–, cumple también la misión del auto de sincretizar en favor del cristianismo la antigua religión de los mexicas y ofrece al lector una tesis poética y ecuménica de la religión cristiana.[**118**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz#cite_note-121)**​**

El cetro de José

Se ignora la fecha de su composición, pero fue publicado, junto con *El mártir del sacramento* en el segundo tomo de *Inundación castálida* en[**1692**](https://es.wikipedia.org/wiki/1692)**en**[**Madrid**](https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid)**. Al igual que *El divino Narciso*, *El cetro de José* utiliza a la**[**América precolombina**](https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_precolombina)**como vehículo para relatar una historia con tintes bíblicos y mitológicos. El tema de los sacrificios humanos aparece nuevamente en la obra sorjuanesca, como imitación diabólica de la Eucaristía.Aun así, Sor Juana siente cariño y aprecio por los indígenas y por los frailes misioneros que llevaron el cristianismo a América, como puede verse en varias secciones del auto. Además, el auto es pionero en representar conversiones colectivas al cristianismo, hecho insólito hasta entonces en la literatura religiosa.**

***El cetro de José* pertenece a los autos vétero-testamentarios, y es el único de esta clase compuesto por Sor Juana. Calderón de la Barca escribió varios autos vétero-testamentarios, de los que destaca *Sueños hay que verdad son*, también inspirado por la figura del patriarca José. Es habitual considerar que Sor Juana escribió sus autos con la firme convicción, alentada por la condesa de Paredes, de que se representarían en Madrid. Por ello, los temas y el estilo de estas obras fueron dirigidas hacia el público peninsular, aunque no existe constancia escrita de que se hayan montado fuera de Nueva España.**

El mártir del sacramento

Aborda el tema del martirio de San Hermenegildo, príncipe visigodo hijo de[**Leovigildo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Leovigildo)**, muerto por negarse a adorar una hostia**[**arriana**](https://es.wikipedia.org/wiki/Arrianismo)**. Podría catalogarse como auto alegórico-historial, como**[***La gran Casa de Austria***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_gran_Casa_de_Austria&action=edit&redlink=1)**, de**[**Agustín Moreto**](https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Moreto)**, o *El santo rey don Fernando*, de Calderón de la Barca.**

El lenguaje es muy llano y simple, con excepción de algunos tecnicismos de cátedra. Es una obra costumbrista, al estilo de los[**entremeses**](https://es.wikipedia.org/wiki/Entrem%C3%A9s)**del**[**siglo XVI**](https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI)**y de algunas obras calderonianas. Sor Juana trata un tema que es, al mismo tiempo,**[**hagiográfico**](https://es.wikipedia.org/wiki/Hagiograf%C3%ADa)**e histórico. Por un lado, intenta robustecer la figura de San Hermenegildo como modelo de virtudes cristianas; por otro, su fuente es la magna *Historia general de España*, de**[**Juan de Mariana**](https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Mariana)**, la obra más reputada de aquella época​ La autora juega con «El General», especie de auditorio del**[**Colegio de San Ildefonso**](https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Colegio_de_San_Ildefonso)**, y con la compañía de actores que representarán su auto. La obra empieza al abrirse el primer carro, y existen dos más en el resto de la puesta en escena.**

 La poesía

En algunos de sus sonetos Sor Juana ofrece una visión[**maniquea**](https://es.wikipedia.org/wiki/Manique%C3%ADsmo)**del amor: personifica al ser amado como virtuoso y al amante aborrecido le otorga todos los defectos. Varios de sus críticos han querido ver en ello un amor frustrado de sus tiempos de la corte, aunque no es una tesis respaldada por la comunidad de estudiosos. Paz, por ejemplo, señala que de haber reflejado su obra algún trauma amoroso, se hubiera descubierto y habría provocado un escándalo.**

La poesía amorosa de Sor Juana asume la larga tradición de modelos[**medievales**](https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_medieval)**fijados en el**[**Renacimiento español**](https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento_espa%C3%B1ol)**, que evolucionaron sin rupturas al Barroco. Así, en su producción podrán encontrarse las típicas antítesis**[**petrarquistas**](https://es.wikipedia.org/wiki/Petrarca)**, los lamentos y quejas del amor cortés, la tradición neoplatónica de**[**León Hebreo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Hebreo)**y**[**Baltasar Castiglione**](https://es.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Castiglione)**o el neoestoicismo barroco de Quevedo.**

Puede clasificarse en tres grupos de poemas: de amistad, de índole personal y de casuística amorosa. En la obra lírica de Sor Juana, por primera vez, la mujer deja de ser el elemento pasivo de la relación amorosa y recupera su derecho, que la poetisa consideraba usurpado, a expresar la variada gama de situaciones amorosas.

Los denominados poemas de amistad o cortesanos se dedican, en la vasta mayoría de los casos, a ensalzar a la gran amiga y mecenas de Sor Juana: la marquesa de la Laguna, a quien ella motejaba como "Lisi". Son poemas de carácter neoplatónico, donde el amor es despojado de toda vinculación sexual para afirmarse en una hermandad de las almas a nivel espiritual. Por otro lado, la idealización de la mujer que el neoplatonismo toma del amor cortés medieval se hace presente en estos poemas en una alabanza continua de la hermosura de la marquesa.

En los otros dos grupos de poema, se analiza una variada serie de situaciones amorosas: algunas muy personales, herencia del petrarquismo imperante en la época. En buena parte de sus poemas Sor Juana confronta a la pasión, impulso íntimo que no debe rechazarse, y a la razón, que para Sor Juana representa el aspecto puro y desinteresado del amor verdadero.

Primero sueño

Es su poema más importante, según la crítica. De acuerdo al testimonio de la poetisa, fue la única obra que escribió por gusto. Fue publicado en 1692. Apareció editado con el título de *Primero sueño*. Como la titulación no es obra de Sor Juana, buena parte de la crítica duda de la autenticidad del acierto del mismo. En la[***Respuesta a Sor Filotea de la Cruz***](https://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_a_Sor_Filotea_de_la_Cruz)**Sor Juana se refirió únicamente al *Sueño*. Como quiera que sea, y como la misma poeta afirmaba, el título de la obra es un homenaje a Góngora y a sus dos**[***Soledades***](https://es.wikipedia.org/wiki/Soledades)**.**

Es el más largo de los poemas sorjuaninos —975 versos— y su tema es sencillo, aunque presentado con gran complejidad. Se trata de un tema recurrente en la obra de Sor Juana: el potencial intelectual del ser humano. Para transformar en poesía dicha temática acude a dos recursos literarios: el alma abandona el cuerpo, a lo que otorga un marco[**onírico**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o)

Las fuentes literarias del *Primero sueño* sondiversas: el *[Somnium Scipionis](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Somnium_Scipionis&action=edit&redlink=1" \o "Somnium Scipionis (aún no redactado))*, de[**Cicerón**](https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Tulio_Cicer%C3%B3n)**; *[Hercules furens](https://es.wikipedia.org/wiki/Hercules_furens%22%20%5Co%20%22Hercules%20furens)*, de**[**Séneca**](https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9neca)**; el poema de**[**Francisco de Trillo y Figueroa**](https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Trillo_y_Figueroa)**, *Pintura de la noche desde un crepúsculo a otro*; el *Itinerario hacia Dios*, de**[**San Buenaventura**](https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_de_Fidanza)**y varias obras herméticas de**[**Atanasio Kircher**](https://es.wikipedia.org/wiki/Atanasio_Kircher)**, además de las obras de Góngora, principalmente el *Polifemo* y las *Soledades*, de donde toma el lenguaje con que está escrito.**

El poema comienza con el anochecer del ser humano y el sueño de la naturaleza y del hombre. Luego se describen las funciones fisiológicas del ser humano y el fracaso del alma al intentar una intuición universal. Ante ello, el alma recurre al método deductivo y Sor Juana alude excesivamente al conocimiento que posee la humanidad. Se mantiene el ansia de conocimiento, aunque se reconoce la escasa capacidad humana para comprender la creación. La parte final relata el despertar de los sentidos y el triunfo del[**Día**](https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa)**sobre la**[**Noche**](https://es.wikipedia.org/wiki/Noche)**.**

Es la obra que mejor refleja el carácter de Sor Juana: apasionado por las ciencias y las humanidades, rasgo heterodoxo que podría presagiar la[**Ilustración**](https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n)**. El juicio de Paz sobre el *Primero sueño* es tajante: «hay que subrayar la absoluta originalidad de Sor Juana, por lo que toca al asunto y al fondo de su poema: no hay en toda la literatura y la poesía españolas de los siglos XVI y XVII nada que se parezca al *Primero sueño*».**

El “Primero sueño”, como bien señala Octavio Paz​ es un poema único en la poesía del Siglo de Oro, puesto que hermana poesía y pensamiento en sus expresiones más complejas sutiles y filosóficas, algo no frecuente en su tiempo. Se alimenta de la mejor tradición mística y contemplativa de su tiempo para decir al lector que el hombre, pese a sus muchas limitaciones, tiene en sí la chispa (la “centella”, según Sor Juana) del intelecto, que participa de la divinidad.

Esta tradición del pensamiento cristiano (la Patrística, el Pseudo Dionisio Areopagita, Nicolás de Cusa, etc.)considera la noche como el espacio idóneo para el acercamiento del alma con la divinidad. Las aves nocturnas, como atributos de la diosa Minerva, asociada con la luna triforme (por sus tres rostros visibles) y símbolo de la sabiduría circunspecta, simbolizan la sabiduría como atributo de la noche (*In nocte consilium*), uno de los temas más caros al pensamiento humanista, presente en[**Erasmo de Róterdam**](https://es.wikipedia.org/wiki/Erasmo_de_R%C3%B3terdam)**y en todo un conjunto de exponentes de esta idea en el Renacimiento y el Barroco​ Es por ello que las aves nocturnas son los símbolos que presiden lo que será el sueño del alma en busca del conocimiento del mundo creado por la divinidad. Esto explica que la noche aparezca en el poema de Sor Juana como sinónimo de Harpócrates,el dios del silencio prudente, quien, como aspecto de la noche, acompaña tácitamente la trayectoria del sueño del alma hasta el final.**

 La noche, por tanto, es una aliada y no una enemiga, pues es el espacio que dará lugar a la revelación del sueño del alma. Las figuras del venado (Acteón) el león y el águila aparecen, primero, como los animales diurnos que se contraponen a las aves nocturnas para representar el acto del dormir vigilante