

LECTURA, CONOCIMIENTO Y PODER: SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

MÓNICA RUIZ BAÑULS
SEBASTIÁN MIRAS ESPANTOSO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

monica.ruiz@ua.es

sebastian.miras@ua.es

RESUMEN:

¿Cómo emerge sor Juana Inés de la Cruz en la LIJ escrita en español? ¿Qué retrato de la monja novohispana es el que predomina en las obras que la industria editorial ha decidido seleccionar para dar a conocer su figura y su época a niños y adolescentes? Este trabajo plantea, por primera vez, tales interrogantes a partir del análisis de un corpus de obras de literatura infantil y juvenil y a la luz de algunos de los postulados más significativos de la teoría de la recepción literaria.

Palabras claves: teoría de la recepción, sor Juana Inés de la Cruz, LIJ, educación literaria.

READING, KNOWLEDGE, AND POWER:

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ IN CHILDREN'S AND JUVENILE LITERATURE

ABSTRACT:

How does Sister Juana Inés de la Cruz emerge in the CJL (Children's and Juvenile Literature) written in Spanish? What portrait of the New Spanish nun is the one that predominates in the works that the publishing industry has decided to select to publicize its figure and era to children and adolescents? This paper tackles, for the first time, such questions from the analysis of a corpus of children's and youth literature, considering some of the most significant postulates of the literary reception theory.

Keywords: Reception theory, Sister Juana Inés de la Cruz, CJL, Literary education.

Este trabajo traza un recorrido inicial acerca de un aspecto relativo a la obra y la figura de sor Juana Inés de la Cruz no abordado por la crítica: las creaciones destinadas a un público infantil y juvenil que recrean la figura de la escritora novohispana. Esta aproximación se realiza además atendiendo a algunos de los postulados de la estética de la recepción, en tanto que problematizan la posición del lector frente a la obra literaria, una cuestión que adquiere una relevancia notable para los estudios de didáctica de la literatura.

I. INTRODUCCIÓN:

LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL Y EL LUGAR PREEMINENTE DEL RECEPTOR

Ciertamente, la formación del lector literario en sus primeras edades exige atender con mayor detenimiento a las características de las obras que se presentan, procurando introducir elementos que puedan no solo ser incorporados, sino que además permitan a niños y adolescentes realizar una construcción activa del sentido. Tal construcción, o interpretación al fin, requiere entre otras cosas de una contextualización pertinente que permita al receptor poner en juego conocimientos previos capaces de dialogar con el texto literario, y, redefiniéndose, participar en la creación de sentido.

El interés que presenta esta investigación tiene por tanto una doble vertiente. Por un lado, ofrecer una relación de obras que tienen como proyecto presentar al joven lector la dimensión biográfica o literaria de sor Juana Inés de la Cruz. Pero al mismo tiempo, hacerlo considerando un aspecto teórico de suma importancia para la literatura infantil y juvenil: conectando los postulados de la teoría de la recepción al corpus de LIJ sorjuaniano.

En las últimas décadas del siglo pasado, tomó forma un cambio en los planteamientos a partir de los cuales se determinaba la calidad «estética» de una obra literaria, que dejó de estar, en lo fundamental, condicionada por ciertos motivos formales. En su lugar, comenzaron a examinarse aspectos que extendían el radio de acción de un texto literario, incluso a las condiciones anteriores a su producción. El hecho literario queda así contextualizado, y el sentido que de él surge, «disgregado». En este punto radica el principio de mayor impacto de una redefinición influida por los postulados que la hermenéutica había desarrollado en el siglo XX, especialmente la hermenéutica

gadameriana. El texto se convierte en soporte comparativo de las múltiples «construcciones de sentido». A partir de aquí, la labor interpretativa de la crítica radica en establecer los puntos de convergencia y divergencia entre el texto y las creaciones de sentido que estimula. La problematización que se desprende de la confrontación de estas «recepciones» no es ajena a la didáctica de la literatura, una disciplina que ha incorporado muchos de estos presupuestos, perfilando su saber hacia los procesos comunicativos y cognitivos que se desarrollan a partir del «hecho literario». La contextualización de una obra y la comprensión de los grupos a los cuales está destinada, se convierten entonces en elementos constitutivos de una didáctica enfocada a enriquecer la praxis cotidiana de los lectores. El enfoque social y comunicativo que despliega la estética de la recepción surge a partir de los conceptos de «experiencia» y «horizonte de expectativas». En un breve artículo, programático para esta corriente crítica, Hans-Robert Jauss sugería que ante el hecho literario, la praxis vital del lector se veía transformada a partir de la interacción entre propia experiencia literaria y el horizonte de expectativas que el lector posee a partir de la acumulación de experiencias¹. De esta manera, se ve transformada nuestra experiencia vital: a través de la reordenación de nuestra precomprensión, cuando esta se confronta con el contexto cultural, el horizonte del texto, o del «otro».

Entendemos que el corpus presentado en este trabajo está formado por propuestas que incorporan la potencialidad de que esta comunicación entre la obra y el lector en etapa formativa se produzca de un modo beneficioso para este último. La vigencia de la obra sorjuaniana en los modelos narrativos de la literatura infantil y juvenil atraviesa un momento fértil que permite sospechar la continuidad de propuestas de esta índole en años venideros.

II. ESBOZO DE LA RECEPCIÓN CRÍTICA DE LA OBRA SORJUANIANA

Antes de dar paso a la descripción del corpus que sitúa la obra de Sor Juana en la esfera de la recepción gracias a la interpretación de su obra y biografía, estimamos oportuno repasar someramente algunos hitos en la historia de su recepción crítica. Esta revisión

¹ Hans Robert JAUSS, «Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria», en *En busca del texto*, comp. Dietrich Rall, México D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.

permitirá ubicar algunos motivos e intereses interpretativos para ponerlos en relación con el corpus de textos presentado en este estudio.

El reconocimiento de la obra sorjuaniana no ha sido en absoluto constante desde el siglo dieciocho a nuestra época, «la enigmática personalidad de sor Juana Inés de la Cruz transita desde el Barroco hasta la Posmodernidad de manera desigual, aunque persistente»². De hecho, tras la estimación que provocaron en las décadas siguientes a su muerte, la producción literaria de la monja novohispana permaneció postergada hasta finales del siglo diecinueve, cuando se comienzan a publicar distintas selecciones de sus obras. En verdad, el motivo de esta omisión no era privativo de Sor Juana, sino que se debió a una hostilidad, a las producciones barrocas por parte de la razón iluminista. Esto, sumado a la mentalidad liberal que entendía la época colonial como oscurantista, hizo que el prestigio de la monja y el examen de su obra no comenzaran a extenderse hasta la primera década del siglo veinte³.

Los trabajos que, en años recientes, han procurado revisar la historia de las aproximaciones críticas a la obra de Sor Juana parecen destacar un elemento que ha perdurado a lo largo del siglo XX, y que aún mantiene su vigencia: la identificación de la producción literaria de la escritora novohispana con su biografía.

La crítica literaria —patriarcal, como se anota en estos estudios—, ha privilegiado la extrañeza que provoca el personaje y tal dimensión se mantiene en los escasos estudios actuales sobre la recepción de la figura de la monja jerónima en la literatura infantil y juvenil y en el corpus de obras seleccionadas que conforman este estudio. Muchas interpretaciones se inclinaron por describir a una mujer que optó por deponer las «virtudes femeninas» como vía para dar forma sus aspiraciones literarias:

En su época y hasta recientemente, sor Juana Inés de la Cruz era considerada una avis rara, un ser anómalo, exótico y hasta monstruoso. Ante todo una mujer que sacrificó sus virtudes femeninas, su natural inclinación al matrimonio, a la maternidad, a la

² Paola MADRID MOCTEZUMA, «Sor Juana Inés de la Cruz y el Barroco novohispano a través de los modelos narrativos de la ficción histórica y del boom hispánico femenino», *América sin Nombre*, 15, 2010, p. 93.

³ Rosa PERELMUTER, «Introducción: lectura y lectores de sor Juana en el siglo XX», en *La recepción literaria de sor Juana Inés de la Cruz: un siglo de apreciaciones críticas (1910-2010)*, ed. Rosa Perelmuter, New York, Instituto de Estudios Auriseculares, 2021, p. 10.

abnegación, a la domesticidad y a la obediencia, para desarrollar un proyecto literario e intelectual excepcional⁴.

Los avatares de la recepción transcurren alternando entonces el interés por algunos de los géneros cultivados por Sor Juana, el empleo de *La Respuesta y Primero sueño* de forma especial, para recobrar el itinerario vital de la monja, las sucesivas ediciones y homenajes, la mexicanidad y el feminismo, y la revitalización por los estudios biográficos que supuso en la década del ochenta la publicación de *Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe*, de Octavio Paz. El aspecto biográfico no ha menguado su intensidad y puede incluso apreciarse en propuestas escénicas recientes, que incorporan perspectivas autoficcionales, para difuminar las fronteras entre realidad histórica, biográfica, y ficción⁵.

III. EL ANIVERSARIO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

No existe en la actualidad ningún estudio en torno a la recepción de la figura de sor Juana Inés de la Cruz en la literatura infantil y juvenil escrita en español⁶. Como ha señalado recientemente Perelmuter⁷, nos encontramos ante un vacío significativo de trabajos específicos que aborden la figura de la monja novohispana en el ámbito pedagógico y formativo para los más jóvenes. Lectura y educación se entrelazan en la investigación de Kathleen Bartels⁸, centrada en libros y sitios web destinados a adolescentes con un corpus

⁴ Verónica GROSSI, «Hacia una revisión crítica de la recepción de sor Juana Inés de la Cruz, desde el siglo diecisiete hasta la actualidad», *ConNotas. Revista de crítica y teoría literarias*, 4:6-7, 2006, pp. 51-52.

⁵ Véase Ileana AZOR HERNÁNDEZ y María Luisa VILAR-PAYÁ, «Revisitando hoy a sor Juana: Espacios alternativos de creación, interpretación y recepción», en *El teatro barroco revisitado. Textos, lecturas y otras mutaciones*, comps. Emilia I. Deffis, Jesús Pérez Magallón y Javier Vargas de Luna, Puebla, El Colegio de Puebla A.C., 2013.

⁶ A partir de ahora LIJ.

⁷ Rosa PERELMUTER, *op. cit.*

⁸ Kathleen BARTELS, «Building female cultural identity: Sor Juana in contemporary juvenil literature», *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Arte Escénicas*, 4:1-2, 2009, pp. 263-290.

muy reducido de obras LIJ⁹; por su parte, Emily Hind¹⁰, realiza una reflexión en torno a historias coloniales mexicanas para niños publicadas después del año 2000 que ficcionalizan esencialmente tres temas: la ruta comercial marítima entre Acapulco y Filipinas; segundo, el Tribunal de la Santa Inquisición; y, por último, la trayectoria biográfica de sor Juana Inés de la Cruz. Ambos textos, publicados en inglés, son los más reseñables en torno a la presencia de la monja novohispana en la LIJ. Asimismo, Perelmuter hace alusión al estudio de Benito Quintana-Owen¹¹, trabajo que presenta un detallado análisis de los libros de texto gratuitos producidos entre 1960 y 2005 e implementados en los centros docentes, trazando el perfil ideológico y literario de Sor Juana entre los escolares del siglo XX: un análisis interesante de corte historicista que, sin embargo, no aborda las narrativas infantiles y juveniles que recuperan la imagen de Sor Juana.

A pesar de este vacío en el ámbito de los estudios críticos escritos en español, consideramos que se hace necesario repensar la imagen de sor Juana Inés de la Cruz en la LIJ como una ventana privilegiada hacia otros universos posibles que ayudará a niños y adolescentes a configurar su forma de ser y estar en el mundo. Enfrentarse a la lectura de textos que aborden la obra y la figura de la monja jerónima supondrá presentar al joven «desafíos» (comprensivos e interpretativos) que convertirán su formación lectora en un proceso estimulante: textos que despertarán emociones, plantearán preguntas, propondrán retos intelectuales, aportarán nuevos conocimientos y, «en definitiva, ayudarán a recorrer su itinerario de lectores competentes y literarios»¹².

Incorporar las formas de narrar de la literatura infantil y juvenil al estudio de sor Juana Inés de la Cruz en este monográfico es constatar, por un lado, la incesante contemporaneidad de la escritora novohispana que queda ficcionalizada en dichas lecturas y, por otro, la vitalidad de la LIJ como encrucijada que no solo debe tener en cuenta la formación de hábitos lectores sino también la capacidad de tales textos para

⁹ En este trabajo la autora aborda únicamente el estudio de cuatro obras: *A Library for Juana: The World of Sor Juana Inés* de Pat Mora (New York, Alfred A. Knopf, 2002); *Sor Juana: A Trailblazing Thinker* de Elizabeth Coonrod Martinez (Brookfield, Connecticut, Milbrook Press, 1994); *Sor Juana Inés de la Cruz* de Kathleen Thompson (Milwaukee, Wisconsin, Raintree Publishers, 1989), y *My Very Own Room* de Amada Irma Pérez (San Francisco, Children's Book Press, 2000).

¹⁰ Emily HIND, «Children's Literature on the *Colonia*: la Nao de China, the Inquisition, Sor Juana», en *Colonial Returns in Contemporary Mexico*, eds. Oswaldo Estrada y Anna Nogar, Arizona, Arizona UP, 2014, pp. 211-229.

¹¹ Benito QUINTANA-OWEN, «Representaciones de sor Juana en los libros de texto gratuitos de México», *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Arte Escénicas*, 4:1-2, 2009, pp. 291-317.

¹² Pedro CERRILLO, «Sobre la literatura juvenil», *Verba Hispanica*, 23:1, 2015, p. 213.

propiciar en los niños y jóvenes el encuentro con ese otro ficticio que abre nuevos interrogantes sobre sí mismos y su propia realidad¹³. Una formación lectora que al incorporar el imaginario cultural y textual sorjuaniano les permitirá avanzar hacia un legado cultural que contribuirá de manera decisiva a su maduración personal, mejorando el conocimiento de la cultura en la que se encuentran, desarrollando su capacidad crítica y accediendo a unos valores estéticos y humanísticos esenciales en los inicios de su formación literaria¹⁴. Las lecturas que se proponen en este trabajo reescriben de forma privilegiada la imagen poderosa de Sor Juana y sin duda facilitarán el paso a otras lecturas ya no diferenciadas por la edad de sus destinatarios.

¿Cómo emerge la figura de sor Juana Inés de la Cruz en las narrativas LIJ escritas en español? ¿Por qué el mercado editorial actual selecciona obras que recuperan sus escritos y poemas más significativo en colecciones infantiles y juveniles? La monja jerónima es uno de los personajes de la Nueva España más familiar y reconocido en México. Junto a su indudable valor como escritora, su fama y presencia en textos para niños y adolescentes vienen también determinadas por su propia personalidad, «por la reciedumbre de su carácter y la solidez de sus convicciones que le hicieron mantenerse firme en un derecho primordial que en su tiempo no se cuestionaba: la igualdad intelectual del hombre y la mujer»¹⁵. La preocupación de Sor Juana por afianzar su identidad cultural femenina en un universo barroco y colonial configurado a la medida de los hombres convierte su figura en un icono cultural que emerge con fuerza en la LIJ, promoviendo la libertad intelectual de la mujer a través de la cultura, encerrando innovadores aportes pedagógicos que en la actualidad siguen manteniendo toda su vigencia¹⁶.

Es relevante destacar, por la contigüidad con el período histórico que nos ocupa, las propuestas e investigaciones que en la última década se han dedicado a la recuperación del teatro del siglo de oro español, adaptando su recepción a un público infantil y juvenil. En este sentido, y partiendo del potencial didáctico que estas obras ofrecen para la educación literaria, las iniciativas impulsadas por la Compañía Nacional de Teatro

¹³ Teresa COLOMER, *Introducción a la Literatura infantil y juvenil*, Madrid, Síntesis, 1999.

¹⁴ Clide GREMIGER DE ACOSTA, «Escribir en clase de literatura», en *Didáctica de la literatura. El cuento, la dramatización y la animación a la lectutra*, coords. Amando López y Eduardo Encabo, Barcelona, Octaedro, 2004, pp. 129-144.

¹⁵ José Carlos GONZÁLEZ BOIXO, «Feminismo e intelectualidad en sor Juana», *Cuadernos Hispanoamericanos*, 16, 1995, p. 69.

¹⁶ Emily HIND, *op. cit.*

Clásico y sus *Cuadernos Pedagógicos*¹⁷, el montaje de *La dama boba* por la compañía Pie Izquierdo¹⁸ o las propuestas para llevar las obras del teatro áureo a la Educación Infantil¹⁹ son muestras del vigente interés por acercar las manifestaciones literarias del barroco al lector en formación. Consideramos que los valores y conocimientos propios de estas obras pueden trasladarse a la estética e imaginación propias de la receptividad infantil sin menoscabo de la calidad de la obra original.

IV. ANÁLISIS DEL CORPUS DE OBRAS: REPENSANDO LA FIGURA DE SOR JUANA A TRAVÉS DE LA LIJ

Como ha señalado Bartels, la apariencia de sor Juana Inés de la Cruz en la literatura infantil y juvenil «refleja su estatus mítico en la cultura Latinoamericana y sirve para construir una identidad femenina cultural a través de la educación»²⁰. El corpus de obras que conforman nuestro estudio contribuye a dar voz y visibilidad a una autora que, como ya hemos subrayado, ha transitado de forma desigual aunque persistente a lo largo de la recepción literaria. Textos que encierran un potencial didáctico fuertemente relevante por el discurso simbólico de aprendizaje y crecimiento personal que la propia monja novohispana trazó en su producción literaria.

Presentamos, a continuación, la producción literaria analizada que aborda un periodo cronológico muy concreto: publicaciones que han aparecido en las dos primeras décadas del siglo XXI (2000 al 2020)²¹. El corpus de estudio está constituido por dieciséis obras con un criterio temático definido: la recreación de la vida o la obra de Sor Juana Inés de la Cruz para niños y jóvenes. Se han analizado varios géneros y en su selección ha primado la calidad de literaria de los textos, la estética de sus ilustraciones, la densidad significativa y la capacidad para provocar encuentros estimulantes con la lectura: siete

¹⁷ Gema CIENFUEGOS ANTELO, «La educación literaria y el teatro del Siglo de Oro en Primaria. El proyecto COMEDIA-VA», *Multiárea: revista de didáctica*, 8, 2016, pp. 148-150.

¹⁸ Esther FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, «La dama boba y las versiones de los clásicos para el público infantil en la escena actual», *Anagnórisis: Revista de investigación teatral*, 5, 2012, pp. 114-132.

¹⁹ Alicia VARA LÓPEZ y Zaida VILA CARNEIRO, «Segismundo y su torre: la literatura áurea como recurso para el tratamiento de la integración en el aula de Educación Infantil», *Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura*, 25, 2017, pp. 161-188.

²⁰ Kathleen BARTELS, *art. cit.*, p. 263.

²¹ Excepto la *Antología poética de sor Juana Inés de la Cruz para niños* de Pedro Cerrillo que data de 1998. Dado el reconocimiento del antologador como pionero en torno a la LIJ en lengua española y la calidad y reconocimiento de la editorial, hemos decidido incluirla en nuestro corpus con esa pequeña horquilla temporal de dos años.

álbumes ilustrados que son *Una biblioteca para Juana* de Pat Mora y Beatriz Vidal (2002); *Juana Inés* de Georgina Lázaro y Bruno González (2007); *Sor Juana Inés de la Cruz: la peor magnífica* de María Baranda y Ericka Martínez (2010); *En defensa de una vocación* de María Dolores Bravo, María Águeda y Perla Estrada (2010); *Entrevista a sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XXI* de Yolanda Senties e Irma Bastida (2012); *Tú, que intentas volar* de María Eugenia Leefmans e Irma Bastida (2014); *Conoce a sor Juana Inés de la Cruz* de Edna Iturralde y María Jesús Álvarez (2017) y un álbum silente de reciente publicación y con unas ilustraciones de gran calidad: *Caperucita roja (Primero Sueño)* de Gabriel Pacheco (2020). Tres biografías noveladas como son *Sor Juana Inés de la Cruz para niños* de Blanca Martínez (2004); *Sor Juana y don Carlos: una amistad entre genios* (2007) y *Diario de Mariana* (2000) de Carmen Saucedo; tres antologías poéticas que son la de *Óyeme con los ojos* de Lourdes Aguilar (2013); la *Antología poética de sor Juana Inés de la Cruz para niños* de Pedro Cerrillo (1998) y *El Sueño Melancólico* (edición para jóvenes) de Rodolfo Fonseca (2005). Cierran el corpus una adaptación ilustrada para niños de la obra teatral de Sor Juana, *Empeños de una casa* con una excelente edición de Hortensia Moreno y Claudia Legnazzi (2010) y un libro informativo que recoge talleres de escritura creativa con testimonios de niños y jóvenes en torno a la figura de la monja jerónima: *Los niños de Nuevo León conocen a Sor Juana* de Irene Livas (2002).

En casi todas las obras que han conformado nuestro corpus de estudio, el aspecto religioso queda desdibujado y la vocación espiritual de Sor Juana pasa a un segundo plano frente a la precocidad intelectual y al valor de la lectura y la escritura como sinécdoque de la propia monja novohispana. Como textos de naturaleza intrínsecamente dialógica, al estar dirigidos a un lector más joven con una escasa experiencia de interacción con los universos textuales, la mayoría de las obras seleccionadas añaden a su dimensión estética un significativo «conjunto de valores éticos y socioculturales junto a una faceta proyectiva de apertura a la posibilidad de cambio»²², que contribuye a configurarlos como lecturas con una dimensión educativa muy reveladora. Ficción e historiografía presentan un perfecto maridaje en las obras seleccionadas, privilegiando la figura de Sor Juana como mito cultural al que emular y la primigenia funcionalidad de la LIJ como literatura

²² Fernando ACEVEDO, «Ética y estética en la literatura de recepción infantil», *Ocnos*, 1, 2005, p. 9.

para «desarrollar la educación integral del más joven y formar al individuo como lector»²³.

Podemos señalar que la inspiración para la mayoría de las obras LIJ seleccionadas ha sido *La Respuesta a sor Filotea*, texto de carácter autobiográfico y confesional que constituye una de las bases más sólidas para conocer la vida íntima de Sor Juana²⁴. Los autores e ilustradores ficcionalizan los pasajes más significativos de este texto sorjuaniano, de modo especial, aquellos que hacen referencia a la infancia y al deseo de leer y tener conocimiento de la monja novohispana desde muy temprana edad y, posteriormente, los pasajes relativos a su actividad como escritora y su afán por las letras.

Su precocidad intelectual y su capacidad de aprender emergen en las obras que entrelazan recursos anecdóticos y biográficos de la epístola sorjuaniana con diversos mecanismos narrativos. Con ilustraciones en blanco y negro nada complejas, el texto de Blanca Martínez-Fernández, *Sor Juana Inés de la Cruz para niños* (2004) va recorriendo la vida de la monja novohispana en tres esferas: sus orígenes y familia, sus aventuras palaciegas y sus quehaceres conventuales. Mediante un lenguaje accesible y coloquial, Martínez-Fernández presenta a Sor Juana como «una niña valiente y luchadora» que, según fue creciendo, estudió y trabajó con las palabras hasta llegar a ser «una de las más extraordinarias poetisas del mundo»; destacando, con un tono didáctico y ejemplarizante cómo «aprendió a leer muy pronto, porque leer es muy importante. Es como una aventura, como conocer a una persona nueva y luego, de pronto, que esa persona sea tu amiga y te la pasas muy bien con ella»²⁵. Como señala Bartels, es una obra que «promueve la lectura como modelo para lograr el éxito educativo a través de la figura de sor Juana»²⁶. De tono similar y dentro de la colección «Cuando los grandes eran pequeños», encontramos el volumen *Juana Inés* (2007) de Georgina Lázaro León dedicado a la monja novohispana. Un poema autobiográfico, recomendable como primera lectura, en el que la autora nos va recreando los episodios «de una niña a la que le encantaba leer en una época en las que las mujeres no podían ir a la escuela»²⁷. Las significativas ilustraciones de Bruno

²³ Consol AGUILAR RÓDENAS, «La necesidad de la educación literaria en LIJ en la formación inicial de maestras y maestros», *Lenguaje y textos*, 51, 2020, p. 38.

²⁴ Margo GLANTZ, *Sor Juana Inés de la Cruz: ¿hagiografía o autobiografía?*, México, Grijalbo, 1995.

²⁵ Blanca MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, *Sor Juana Inés de la Cruz para niños*, México, Selector, 2004, p. 3.

²⁶ Kathleen BARTELS, *art. cit.*, p. 271.

²⁷ Georgina LÁZARO LEÓN y Bruno GONZÁLEZ PREZA, *Juana Inés*, New York, Lectorum Publications, 2007, p. 3.

González Preza contribuyen a recrear la época virreinal y palaciega del México del siglo XVII y son el complemento idóneo para la comprensión de los versos.

Los mecanismos narrativos se vuelven más complejos en las siguientes lecturas que recrean la trayectoria vital y creativa de la niña de San Miguel de Nepantla, abriendo el universo sorjuaniano a los jóvenes lectores en cuatro textos de gran calidad literaria: *Una biblioteca para Juana: el mundo de sor Juana Inés* (2002) de Pat Mora (con ilustraciones de Beatriz Vidal); *Sor Juana Inés de la Cruz: la peor magnífica* (2010) de María Baranda (con ilustraciones de Ericka Martínez); *Conoce a sor Juana Inés de la Cruz* (2017) de Edna Iturralde (con ilustraciones de María Jesús Álvarez) y *Tú, que intentas, volar* (2014) de María Eugenia Leefmans (con ilustraciones Irma Bastida Herrera). Zurciendo tradición y modernidad, estas obras recrean las memorias ficcionalizadas de Juana Inés, seleccionando los episodios biográficos más significativos de la escritora novohispana e ilustrándolos con excelentes imágenes que colaboran estrechamente en la construcción del significado: autoras e ilustradoras parecen «combinar sus esfuerzos para mostrar la historia desde dos perspectivas, la visual y la verbal, con el objetivo de facilitar al niño la comprensión del libro y mantener su interés en la historia narrada»²⁸.

La infancia de Sor Juana es el arranque de todas las narraciones: una época vital para ella donde todas las autoras destacan la figura de Pedro Ramírez, su abuelo materno, y la de Isabel Ramírez, su madre. El primero es quien permite el acceso a la pequeña Juana Inés a su biblioteca, a pesar de que «the fact that the books and the library belong to Juana's grandfather makes an immediate connection between learning and men»²⁹. La presencia de su progenitora, sin embargo, sirve para enfrentar a la joven a su destino femenino, que queda vislumbrado a través de los quehaceres diarios de la madre, evocados con significativas ilustraciones que en muchas ocasiones desplazan hacia la imagen los elementos narrativos. Las actividades domésticas de Isabel Ramírez se contraponen con las actividades académicas de Juana de Asbaje y con su avidez intelectual: «Mamá, las niñas no solo pueden coser e hilar. Nosotras podemos estudiar y demostrar todo lo que valemos»³⁰.

²⁸ Arsenio Jesús MOYA GUIJARRO y María Jesús PINAR SANZ, «La interacción texto/imagen en el cuento ilustrado. Un análisis multimodal», *Ocnos*, 3, 2007, p. 21.

²⁹ Kathleen BARTELS, *art. cit.*, p. 275.

³⁰ Pat MORA y Beatriz VIDAL, *Una biblioteca para Juana: el mundo de sor Juana*, Knopf Books for Young Readers, New York, 2002, p. 11.

Dicha contraposición se manifiesta de igual modo cuando las narradoras sitúan a la pequeña Juana Inés en el universo gastronómico novohispano, un mundo que se convierte para ella en un camino más para acceder al conocimiento: «La yema y la clara son tan diferentes que hay que usarlas por separado. El azúcar se conserva líquida si le echamos gotas de una fruta agria. Esta niña con cualquier actividad meditaba y al final del día convertía las reflexiones en versos»³¹. La cocina es presentada como su laboratorio. Entre olores de canela, vainilla y chocolate aparece Sor Juana planteándose muchas cuestiones y «de las preguntas surgieron muchas palabras: unas largas, otras cortas, algunas oscuras como la noche o brillantes como el sol que alumbraba el día»³². El retrato de su infancia se completa con abundantes anécdotas que son recogidas en las cuatro obras: la avidez intelectual de la pequeña jugando y echando harina encima del trompo para ver si los círculos eran perfectos, los deseos de Juana Inés de vestirse de hombre para poder ir a la universidad o su rebeldía cortándose el pelo si no lograba memorizar todo lo que quería, «porque no estaba bien que su cabeza estuviera vestida de cabellos y desnuda de ideas»³³.

El reconocimiento intelectual y poético le llega a la joven Sor Juana cuando decide trasladarse a la ciudad de México para vivir con sus tíos Juan de Mata y María Ramírez, quedando totalmente consolidado con su traslado a la corte virreinal de la mano de los marqueses de Mancera. Estos dos episodios son narrados en las obras seleccionadas con detalle, destacando su vocación por el conocimiento, sentida desde la infancia, y su afán por las letras. Su independencia e inteligencia le lleva a abandonar la vida palaciega «porque ese mundo frívolo no le interesaba. Buscaba mayor libertad para estudiar; aunque nunca cesó de hacerlo y de leer y más leer»³⁴. La vocación religiosa de la monja novohispana, como hemos señalado, queda prácticamente desdibujada en todos los textos y se presenta a Juana Inés en el convento jerónimo porque «estaba cansada de las fiestas de palacio y de las preguntas» y porque tampoco quería casarse ya que «pensaba que el matrimonio no era para ella: la alejaría de los libros y de todo lo que ansiaba conocer»³⁵. La vida conventual se aborda como una vida consagrada al estudio y a la escritura ya que

³¹ María Eugenia LEEFMANS e Irma BASTIDA HERRERA, *Tú, que intentas volar*, Toluca de Lerdo, FOEM, 2014, p. 16.

³² Edna ITURRALDE y María Jesús ÁLVAREZ, *Conoce a sor Juana Inés de la Cruz*, Doral, Florida, Loquileo, 2017, p. 13.

³³ María BARANDA y Ericka MARTÍNEZ, *Sor Juana Inés de la Cruz: la peor magnífica*, México D.F., Ediciones SM, 2010, p. 19.

³⁴ María Eugenia LEEFMANS e Irma BASTIDA HERRERA, *op. cit.*, p. 25.

³⁵ María BARANDA y Ericka MARTÍNEZ, *op. cit.*, p. 27.

es en ese espacio donde Sor Juana puede «escribir todos los días y leer mucho»³⁶, sin obviar que «también fueron años difíciles porque empezaron a surgir envidias, sobre todo de parte de otros hombres que eran menos talentosos que ella»³⁷.

Leefmans, Baranda e Iturralde cierran sus textos relatando los últimos años de Sor Juana en el convento y rememorando su muerte. Subrayan cómo tras «ofrecer a Dios su sacrificio de no escribir y no ver a sus amigos»³⁸ y después de «dedicarse a cuidar a sus hermanas en medio de una epidemia de peste»³⁹, la monja jerónima finalizó sus días el 17 de abril de 1695. Pat Mora, sin embargo, suprime la narración de su fallecimiento y *Una biblioteca para Juana* termina con la escritora novohispana pletórica recibiendo como regalo el ejemplar de un libro de poemas escrito por ella que acaba incorporando a la biblioteca de su celda. No sorprende este final porque la autora ha enfatizado a lo largo del texto los éxitos y triunfos de la joven de Nepantla como referente cultural de identidad femenina, además probablemente «due to the fact that a death date would threaten Sor Juana's magically continued life in suspended time»⁴⁰. Sor Juana Inés de la Cruz en la LIJ vive sin morir nunca realmente.

La identificación con personajes en la novela juvenil es un proceso «imaginativo temporal que consiste en reconocerse intensamente en otros ficticios para acabar reconociéndose a sí mismo»⁴¹. Este planteamiento propedéutico es el que encontramos en dos textos de Carmen Saucedo Zarco que permiten al joven adentrarse en la lectura del relato histórico y seguir ahondando en la figura de sor Juana Inés de la Cruz. El primero de ellos, *Diario de Mariana*, es un cuadro costumbrista ambientado en el México del siglo XVII y protagonizado por una muchacha criolla llamada Mariana Calderón y Oliveira. En primera persona, el personaje principal narra su vida cotidiana desde el convento de San Jerónimo de la capital azteca junto a su hermana Gertrudis: mientras la primera resuelve la disyuntiva de casarse o profesar, la segunda realiza su primer año de noviciado. Cabe destacar la admiración de Mariana por los versos de sor Juana Inés de la Cruz que, si bien es solo un personaje secundario más en la trama de Saucedo, mantiene

³⁶ Edna ITURRALDE y María Jesús ÁLVAREZ, *op. cit.*, p. 21.

³⁷ María BARANDA y Ericka MARTÍNEZ, *op. cit.*, p. 28.

³⁸ María Eugenia LEEFMANS e Irma BASTIDA HERRERA, *op. cit.*, p. 45.

³⁹ María Eugenia LEEFMANS e Irma BASTIDA HERRERA, *ibíd.*

⁴⁰ Emily HIND, *op. cit.*, p. 225.

⁴¹ Teresa COLOMER, *op. cit.*, p. 19.

interesantes diálogos con la joven protagonista a la que conoce mientras reside con su hermana en el convento:

Me contestó que si fuera hombre hubiera ido a la universidad, hubiera ido a España, hubiera predicado en las iglesias, hubiera explorado los mares, hubiera conocido las ruinas de los antiguos mexicanos, hubiera escrito más comedias. Hay muchas cosas que hubiera podido hacer si fuera hombre, sobre todo no la habrían juzgado con tanta severidad. Pero era mujer y eso no le pesaba porque también pensaba que si hubiera nacido hombre quizá Dios no le hubiera dado los dones que como mujer le dio, que estaba contenta con la voluntad de Dios⁴².

Sor Juana y don Carlos: una amistad entre genios (2007) es otra de las lecturas juveniles de Carmen Saucedo en la que, a partir de los datos biográficos de ambos personajes, reconstruye la singular amistad que unió a dos de las personalidades más relevantes del contexto novohispano del siglo XVII: «Ella era monja, pero sobre todo una poetisa extraordinaria, admirada por los virreyes, pero incomprendida de los hombres. Él era sacerdote, pero sobre todo un gran astrónomo, consejero de los virreyes e incomprendido por sus colegas»⁴³. Las imágenes que ilustran el texto contribuyen a la función socioeducativa de la obra.

Entrevista a sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XXI (2102) de Yolanda Senties es un juego dialógico imaginativo en la que la monja novohispana es retratada a través de una serie de preguntas que tienen como intertexto la *Respuesta a sor Filotea*. Las excelentes ilustraciones de Irma Bastida Herrera, que acompañan todo el volumen, contribuyen a que el diálogo atemporal sea más comprensible, reiterando la vigencia de las verdades y reflexiones de Sor Juana «con respuestas sorprendentemente actualizadas como si el tiempo no hubiera pasado y el genio de su pensamiento se reviviera»⁴⁴.

Una conversación imaginaria es también la base de *Los niños de Nuevo León conocen a Sor Juana* (2002) de Irene Livas. El personaje de Sor Juana crea una serie de interrogantes para los lectores más pequeños que desean conocer aspectos de su infancia,

⁴² Carmen SAUCEDO ZARCO, *Diario de Mariana*, México D.F., Planeta, 2000, pp. 125-126.

⁴³ Carmen SAUCEDO ZARCO, *Sor Juana y don Carlos: una amistad entre genios*, México D.F., Lumen, 2007, p. 2.

⁴⁴ Yolanda SENTÍES e Irma BASTIDA HERRERA, *Entrevista a Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XXI*, Toluca de Lerdo, Gobierno del Estado de México, 2012, p. 17.

de su época y de su afán por las letras. La autora reproduce cartas y ensayos con preguntas que los niños de Nuevo León quisieron hacerle a la escritora novohispana.

Teniendo como intertexto también el célebre escrito autobiográfico de la monja novohispana, María Dolores Bravo y María Águeda Méndez presentan *En defensa de una vocación* (2010), una cuidada selección de los pasajes más interesantes de la *Respuesta a sor Filotea* que hacen alusión a su infancia, a su deseo de leer y tener conocimiento desde temprana edad o a sus experiencias en el convento de San Jerónimo. Conservando el estilo de Sor Juana y el español que se usaba en el siglo XVII, las imágenes de Perla Estrada «suplen la tal vez limitada competencia literaria del joven lector para descifrar un mensaje literario complejo»⁴⁵.

Cerramos este recorrido por el corpus sorjuaniano de obras LIJ con una reciente publicación de 2021 que desarrolla de forma privilegiada el hábito lector de los más pequeños, interpelando su capacidad interpretativa y su experiencia estética: el álbum ilustrado *Caperucita Roja (Primero sueño)* de Gabriel Pacheco. Una lectura poliédrica del clásico de Charles Perrault reinterpretado de forma singular a la luz del poema «Primero sueño» de sor Juana Inés de la Cruz y que sumerge al lector en un espacio simbólico donde los límites de la apariencia y la realidad se desdibujan. Las referencias a los versos de la monja jerónima en este libro casi silente ofrecen al artista mexicano las claves para adentrarse en la esfera de lo onírico, abriendo nuevos horizontes para que el lector haga su propia interpretación de la historia tradicional. Proyecto impactante con excelentes ilustraciones que dialogan con el lector recreando estéticamente una Caperucita audaz que, a través de la profundidad de los versos de Sor Juana, evidencia cómo la curiosidad, más allá de sus geografías, es universal. Una lectura que despertará, sin duda, el interés por el universo poético de la escritora novohispana.

De la búsqueda de lectores infantiles y juveniles para Sor Juana nacen las diversas antologías y ediciones de la obra de la Décima Musa en diversas colecciones de literatura. Un material poético con versos y fragmentos seleccionado por grandes especialistas en LIJ como la *Antología poética de sor Juana Inés de la Cruz para niños* (1998) de Pedro Cerrillo en Porrúa; *Sueño melancólico* (2005) de Rodolfo Fonseca en la colección «Poesía Infancia» de SM; *Óyeme con los ojos* (2013) de Lourdes Aguilar en Nostra Ediciones (con una excelente introducción de Blanca López-Portillo) o *De la Cruz. Fénix de México*

⁴⁵ Arsenio Jesús MOYA GUIJARRO y María Jesús PINAR SANZ, *art. cit.*, p. 35.

(2019) dentro de la colección «Cara y Cruz para jóvenes» de Norma editorial. Asimismo, cabe destacar la edición ilustrada de la comedia *Empeños de una casa* (2010); editada por Hortensia Moreno y con imágenes de Claudia Legnazzi presenta un material teatral excelente para introducir a los jóvenes lectores en el universo dramático de Sor Juana.

V. CONCLUSIÓN

La reflexión aquí presentada es solo el inicio de una investigación incipiente que pretende constatar la permanente contemporaneidad de Sor Juana a través de un análisis de lecturas LIJ que ficcionalizan la figura de la escritora novohispana. Proponemos visitar la imagen de la monja jerónima a través de nuevos espacios de creación que permite aportar actuales significaciones entre el yo textual sorjuaniano y el biográfico que sigue reinventándose continuamente.

Como hemos señalado a través del análisis de algunas de las obras seleccionadas, las formas de narrar de la LIJ que recrean el universo vital, cultural y textual de Sor Juana conllevan un potencial de significaciones que logramos suponer virtuales, solo capaces de hacerse realidad o manifestarse en la imaginación del lector. Gracias a los postulados de la teoría de la recepción ya mencionados en este trabajo, los autores clásicos empezaron a considerarse como aquellos que podían ser leídos de forma diversa tanto en el espacio como en el tiempo, considerando que «cada nueva generación, cada escuela, cada geografía, en última instancia cada lector, podrá leer de forma nueva aquel texto clásico y encontrar algunas respuestas a las preguntas fundamentales que plantea su tiempo»⁴⁶. Eso es, justamente, aquello que debemos pedir a sor Juana Inés de la Cruz: que nos permita hacer una lectura de nuestro tiempo a partir de todos los tiempos que llevamos a cuestas. Solo así la monja novohispana nos estará hablando de nosotros mismos y sor Juana Inés de la Cruz podrá llegar a ser contemporánea de los niños y jóvenes de este siglo.

⁴⁶ Antonio MENDOZA, «Función de la Literatura Infantil y Juvenil en la formación de la competencia literaria», en *Literatura infantil y su didáctica*, coords. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino, Cuenca, Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, p. 37.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- ACEVEDO, Fernando, «Ética y estética en la literatura de recepción infantil», *Ocnos*, 1, 2005, pp. 7-18.
- AGUILAR, Lourdes, ed., *Óyeme con los ojos*, México D.F., Nostra Ediciones, 2013.
- AGUILAR RÓDENAS, Consol, «La necesidad de la educación literaria en LIJ en la formación inicial de maestras y maestros», *Lenguaje y textos*, 51, 2020, pp. 29-40.
- AZOR, Ileana y VILAR-PAYÁ, María Luisa, «Revisitando hoy a sor Juana: espacios alternativos de creación, interpretación y recepción», en *El teatro barroco revisitado. Textos, lecturas y otras mutaciones*, comps. Emilia I. Deffis, Jesús Pérez Magallón y Javier Vargas de Luna, Puebla, El Colegio de Puebla A.C., 2013, pp. 503-521.
- BARANDA, María y MARTÍNEZ, Ericka, *Sor Juana Inés de la Cruz: la peor magnífica*, México D.F., Ediciones SM, 2010.
- BARTELS, Kathleen, «Building female cultural identity: Sor Juana in contemporary juvenile literature», *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Arte Escénicas*, 4:1-2, 2009, pp. 263-290.
- BRAVO ARRIAGA, María Dolores, ÁGUEDA MÉNDEZ, María y ESTRADA, Perla, *En defensa de una vocación*, México D.F., Universidad Autónoma Metropolitana, 2010.
- CERRILLO, Pedro, ed., *Antología poética de sor Juana Inés de la Cruz para niños*, México D.F., Porrúa, 1998.
- CERRILLO, Pedro, «Sobre la literatura juvenil», *Verba Hispanica*, 23:1, 2015, pp. 211-228.
- CIENFUEGOS ANTELO, Gema, «La educación literaria y el teatro del Siglo de Oro en Primaria. El proyecto COMEDIA-VA», *Multiárea: revista de didáctica*, 8, 2016, pp. 141-170.
- COLOMER, Teresa, *Introducción a la Literatura infantil y juvenil*, Madrid, Síntesis, 1999.
- CRUZ, sor Juana Inés de la, *Empeños de una casa*, eds. Hortensia Moreno y Claudia Legnazzi, México D.F., Ediciones SM, 2010.
- CRUZ, sor Juana Inés de la, *Fénix de México*, Bogotá, Norma Editorial, 2019.

- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Esther, «La dama boba y las versiones de los clásicos para el público infantil en la escena actual», *Anagnórisis: Revista de investigación teatral*, 5, 2012, pp. 114-132.
- FONSECA, Rodolfo, ed., *Sueño melancólico*, México D.F., Ediciones SM, 2005.
- GLANTZ, Margo, *Sor Juana Inés de la Cruz: ¿hagiografía o autobiografía?*, México, Grijalbo, 1995.
- GONZÁLEZ BOIXO, José Carlos, «Feminismo e intelectualidad en Sor Juana», *Cuadernos Hispanoamericanos*, 16, 1995, pp. 69-81.
- GREMIGER DE ACOSTA, Clide, «Escribir en clase de literatura», en *Didáctica de la literatura. El cuento, la dramatización y la animación a la lectura*, coords. Amando López y Eduardo Encabo, Barcelona, Octaedro, 2004, pp. 129-144.
- GROSSI, Verónica, «Hacia una revisión crítica de la recepción de Sor Juana Inés de la Cruz, desde el siglo diecisiete hasta la actualidad», *ConNotas. Revista de crítica y teoría literarias*, 4:6-7, 2006, pp. 51-63.
- HIND, Emily, «Children's Literature on the *Colonia*: la Nao de China, the Inquisition, Sor Juana», en *Colonial Returns in Contemporary Mexico*, eds. Oswaldo Estrada y Anna Nogar, Arizona, Arizona UP, 2014, pp. 211-229.
- ITURRALDE, Edna y ÁLVAREZ, María Jesús, *Conoce a sor Juana Inés de la Cruz*, Doral, Florida, Loquileo, 2017.
- JAUSS, Hans Robert, «Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria», en *En busca del texto*, comp. Dietrich Rall, México D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, pp. 55-58.
- LÁZARO LEÓN, Georgina y GONZÁLEZ PREZA, Bruno, *Juana Inés*, New York, Lectorum Publications, 2007.
- LEEFMANS, María Eugenia y BASTIDA HERRERA, Irma, *Tú, que intentas volar*, Toluca de Lerdo, FOEM, 2014.
- LIVAS, Irene, *Los niños de Nuevo León conocen a sor Juana*, Nuevo León, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de Nuevo León, 2002.
- MADRID MOCTEZUMA, Paola, «Sor Juana Inés de la Cruz y el Barroco novohispano a través de los modelos narrativos de la ficción histórica y del boom hispánico femenino», *América sin Nombre*, 15, 2010, pp. 93-106.
- MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, Blanca, *Sor Juana Inés de la Cruz para niños*, México, Selector, 2004.

- MENDOZA, Antonio, «Función de la Literatura Infantil y Juvenil en la formación de la competencia literaria», en *Literatura infantil y su didáctica*, coords. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino, Cuenca, Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, pp. 11-54.
- MORA, Pat y VIDAL, Beatriz, *Una biblioteca para Juana: el mundo de sor Juana*, Knopf Books for Young Readers, New York, 2002.
- MOYA GUIJARRO, Arsenio Jesús y PINAR SANZ, María Jesús, «La interacción texto/imagen en el cuento ilustrado. Un análisis multimodal», *Ocnos*, 3, 2007, pp. 21-38.
- PACHECO, Gabriel, *Caperucita Roja (Primero sueño)*, Santa Cruz de Tenerife, Diego Pun Ediciones, 2021.
- PERELMUTER, Rosa, «Introducción: lectura y lectores de Sor Juana en el siglo XX», en *La recepción literaria de Sor Juana Inés de la Cruz: un siglo de apreciaciones críticas (1910-2010)*, ed. Rosa Perelmuter, New York, Instituto de Estudios Auriseculares, 2021, pp. 11-22.
- QUINTANA-OWEN, Benito, «Representaciones de sor Juana en los libros de texto gratuitos de México», *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Arte Escénicas*, 4:1-2, 2009, pp. 291-317.
- SAUCEDO ZARCO, Carmen, *Diario de Mariana*, México D.F., Planeta, 2000.
- SAUCEDO ZARCO, Carmen, *Sor Juana y don Carlos: una amistad entre genios*, México D.F., Lumen, 2007.
- SENTÍES, Yolanda y BASTIDA HERRERA, Irma, *Entrevista a sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XXI*, Toluca de Lerdo, Gobierno del Estado de México, 2012.
- VARA LÓPEZ, Alicia y VILA CARNEIRO, Zaida, «Segismundo y su torre: la literatura áurea como recurso para el tratamiento de la integración en el aula de Educación Infantil», *Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura*, 25, 2017, pp. 161-188.

<https://doi.org/10.14643/102F>

RECIBIDO: FEBRERO 2022

APROBADO: MAYO 2022