

11-1-2014

Variaciones del carpe diem y los conceptos de la vida y la muerte en el soneto "A una rosa", de sor Juana Inés de la Cruz

Breanna Cary

Cynthia Pena

Follow this and additional works at: <https://dc.swosu.edu/jur>

Recommended Citation

Cary, Breanna and Pena, Cynthia (2014) "Variaciones del carpe diem y los conceptos de la vida y la muerte en el soneto "A una rosa", de sor Juana Inés de la Cruz," *SWOSU Journal of Undergraduate Research*: Vol. 1 , Article 6.
Available at: <https://dc.swosu.edu/jur/vol1/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Journals at SWOSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in SWOSU Journal of Undergraduate Research by an authorized administrator of SWOSU Digital Commons. For more information, please contact phillip.fitzsimmons@swosu.edu.

Variaciones del *carpe diem* y los conceptos de la vida y la muerte en el soneto “A una rosa”, de sor Juana Inés de la Cruz

by Breanna Cary

(Prof. Cynthia Pena, Department of Language and Literature)

This essay is a literary analysis of sor Juana Inés de la Cruz's poem, “A una rosa.” sor Juana was, especially for her time period, a very influential and unique poet. The essay begins with a brief introduction of sor Juana, and then begins the analysis of the structure and figures of speech of “A una rosa.” The main topic of the essay is to examine the differing structures that sor Juana uses to demonstrate the concept of *carpe diem* and the similar structures she uses to establish her ideas of life and death as two things that are very similar, despite the fact that they are opposites. The research calls upon the works of literary analysts who have studied sor Juana's use of these concepts and who have studied her different structures in depth. The essay also refers to other poems that sor Juana has written to demonstrate how her use of *carpe diem* is different in “A una rosa” than in her other poetry, and to show how her ideas of life and death in “A una rosa” are explained with structures similar to those of her other poems. The appendix includes a complete breakdown of the syllables and rhyme of “A una rosa.”

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) fue una poeta única. Los poemas de sor Juana Inés de la Cruz son ejemplo maravilloso de su originalidad y genio. La poeta mexicana expresa los conceptos de sus poemas en una manera y con ciertas estructuras estilísticas que son exclusivas de su poesía. El conocimiento de sor Juana Inés de la Cruz fue importante para su éxito como una poeta. Octavio Paz en su estudio biográfico de sor Juana Inés de la Cruz, *Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe*, declara:

“[Sor Juana Inés de la Cruz], representó el ideal de su época: un monstruo, un caso único, un ejemplar singular. Por sí sola era una especie: monja, poetisa, música, pintora, teóloga andante, metáfora encarnada, concepto viviente, beldad con tocas silogismo con faldas... Pero todo esto es la apariencia, la representación. La verdadera sor Juana está sola, recomida por sus pensamientos” (359).

La monja mexicana fue una poeta diferente a todos los poetas de su época. Toda su vida, sor Juana se obsesionó con el aprendizaje y sus pensamientos.

Primeramente, se hace necesario un análisis profundo del poema “A una rosa.” En el poema “A una rosa” cada verso tiene once sílabas, lo cual hace de este poema un soneto endecasílabo. La primera estrofa tiene la rima ABBA y la segunda estrofa tiene la rima ABBA, también. La tercera estrofa tiene la rima CDC y la cuarta estrofa tiene la rima DCD. Todo de las rimas en “A una rosa” son rimas abrazadas.

El tema del conocimiento es evidente en “A una rosa” (1648)¹, específicamente en los tercetos. La voz lírica habla de la soberbia y de una necia vida en los tercetos. Estos versos implican que la rosa (refiriéndose el cuerpo humano) no sabe todo, pero piensa que sí. Esto corresponde con el tema recurrente de la inhabilidad de los humanos a comprender todo lo que les rodea. En la primera estrofa, la voz lírica quiere mostrar que la rosa (el cuerpo humano) es lo más bello del mundo que les rodea. Específicamente, el primero y segundo versos muestran que la rosa enseña la nevada y el purpúreo cómo ser hermosos. La nevada es blanca (un símbolo de pureza) y el purpúreo es un símbolo de realeza, pero la rosa es la más bella de los dos. La segunda estrofa significa que la naturaleza humana quiere ser un objeto tan bello como la rosa (el cuerpo humano). Además, en la segunda estrofa el locutor ve el primero indicio de negatividad en el octavo verso: “la cuna alegre y triste sepultura” (191). La tercera estrofa significa que la persona puede ser orgullosa, a pesar del hecho de que no es invencible. La cuarta estrofa señala que la muerte se da cuando la persona aprende y que

la persona vive una vida de engaño. Además, la tercera y cuarta estrofas significan que la gente debe aprovechar la vida, o *carpe diem*. El poema de “A una rosa” tiene dos temas importantes: *carpe diem* y el concepto de la vida contra la muerte. En comparación de sus otras obras, sor Juana Inés de la Cruz usa una estructura diferente para demostrar el concepto de *carpe diem* y una estructura similar para demostrar el concepto de la vida contra la muerte.

En este soneto se hacen evidentes un gran número de figuras retóricas. En el verso “Eres con tu fragante sutileza” (191) hay un apóstrofe. Este verso es un apóstrofe porque la voz lírica está hablando a la rosa. En el verso “Con que con docta muerte y necia vida,” (191) hay una antítesis de las palabras muerte y vida. En los versos “Magisterio purpúreo en la belleza,” y “Enseñanza nevada a la hermosura” (191) hay ejemplos de personificación de la rosa. La personificación es que la rosa es un objeto inanimado, pero el poema le dice que la rosa es una maestra. En el poema, la rosa es el símbolo de lo fugaz de la vida y la belleza humana.

Un tema recurrente de la poesía de sor Juana Inés de la Cruz es el tema de *carpe diem*. En “La recepción del ‘Carpe diem’ en las letras hispánicas del Siglo de Oro”, Félix Carrasco explica que el soneto LXX de sor Juana Inés de la Cruz es “uno de los ‘carpe diem’ más celebrados por la crítica lleva la asociación mujer/rosa a sus últimas consecuencias: la rosa llega a suplantar a la mujer como interlocutora” (420). En “A una rosa”, sor Juana Inés de la Cruz usa una estructura diferente que al soneto LXX (se publicó en 1978)² para demostrar el concepto de *carpe diem*. En el soneto LXX, también conocido como “Muestra se debe escoger antes el morir, que exponerse a los ultrajes de la vejez”, sor Juana Inés de la Cruz escribe: “Miró Celia una rosa que en el prado” (425). En el soneto LXX, sor Juana Inés de la Cruz usa una persona y una rosa para explicar el concepto de *carpe diem*. Sin embargo, en “A una rosa,” sor Juana Inés de la Cruz anota: “Rosa divina que en gentil cultura | eres, con tu fragante sutileza” (191). La diferencia en “A una rosa” es que sor Juana no usa una persona para explicar el concepto de *carpe diem*. Sor Juana Inés de la Cruz solo necesita la rosa para mostrar el concepto de *carpe diem* en este poema.

Apéndice			
A una rosa			
verso	sílabas	rima	clasificación
Ro-sa-di-vi-na,-que _s en-gen-til-cul-tu-ra	11	“ura” A	endecasílabo
E-res-con-tu-fra-gan-te-su-ti-le-za	11	“eza” B	endecasílabo
Ma-gis-te-rio-pur-pú-reo _s en-la-be-lle-za,	11	“eza” B	endecasílabo
En-se-ñan-za-ne-va-da _s a-la _s her-mo-su-ra.	11	“ura” A	endecasílabo
A-ma-go-de-la _s hu-ma-na _s ar-qui-tec-tu-ra,	11	“ura” A	endecasílabo
E-jem-plo-de-la-va-na-gen-ti-le-za,	11	“eza” B	endecasílabo
En-cu-yo-ser-u-nió-na-tu-ra-le-za	11	“eza” B	endecasílabo
La-cu-na _s a-le-gre _s y-tris-te-se-pul-tu-ra.	11	“ura” A	endecasílabo
¡Cuán-al-ti-va _s en-tu-pom-pa,-pre-su-mi-da	11	“ida” C	endecasílabo
so-ver-bia _s , el-ries-go-de-mo-rir-des-de-ñas,	11	“eñas” D	endecasílabo
y-lue-go-des-ma-ya-da _s y-en-co-gi-da.	11	“ida” C	endecasílabo
De-tu-ca-du-co-ser-das-mus-tias-se-ñas!	11	“eñas” D	endecasílabo
Con-que-con-doc-ta-muer-te _s y-ne-cia-vi-da,	11	“ida” C	endecasílabo
Vi-vien-do _s en-ga-ñas-y-mu-rien-do _s en-se-ñas.	11	“eñas” D	endecasílabo

La estructura del poema de *carpe diem* en el soneto LXX es muy diferente de la estructura del poema “A una rosa”. Carrasco muestra que la estructura del soneto LXX representa el *carpe diem* con el uso de las estaciones (417). Esto significa que la vida es corta, como las estaciones, y para vivir la vida de la mejor manera, la gente debe aprovechar el día. El concepto de *carpe diem* es la idea que la gente debe aprovechar el día. Según Carrasco, el vector del tiempo se divide en tres secciones: el tiempo del esplendor (la primavera), el tiempo del declive (el otoño) y el tiempo de la destrucción (el invierno). La primavera es el tiempo óptimo para el plan de vida ofrecido y el otoño es un tiempo que aún tiene potencial para el plan (417). En la naturaleza, la primavera es la estación en que las plantas, los árboles y las flores crecen. El otoño es la última estación que las plantas, los árboles y las flores viven. El invierno, sin embargo, es la estación que la mayor parte de las plantas, los

árboles y las flores mueren. En el soneto LXX, las estaciones de la primavera y el otoño son los tiempos para vivir la vida, como las plantas, los árboles y las flores crecen en la primavera y el otoño en naturaleza. Además en el soneto LXX, el invierno es el tiempo de la muerte, como las plantas, los árboles y las flores mueren en el invierno en naturaleza. En “A una rosa”, sor Juana Inés de la Cruz usa las ideas de la vida, la muerte, el orgullo, la sabiduría y la insensatez para explicar el concepto de *carpe diem*.

En su artículo “Balances, Pyramids, Crowns, and the Geometry of sor Juana Inés de la Cruz”, Paul Dixon describe a sor Juana Inés de la Cruz como una poeta mexicana de pensamiento geométrico. Dixon escribe que ella se interesó en las líneas, los planos y las formas abstractas que ponen una capa debajo de la existencia física (560). En “A una rosa”, sor Juana Inés de la Cruz emplea este estilo geométrico en respeto de la vida y la muerte. En primer lugar, Dixon menciona que en “A una rosa”, la situación de la rosa es vivir menos enseñar. El locutor ve esto en la línea que dice: “Riesgo de morir desdeñas.” En segundo lugar, Dixon dice que la situación de la rosa cambia al enseñar por medio de su muerte. El locutor ve esto en la línea que dice: “de tu caduco ser das mustias señas.” La alteración resume en la última línea, “viviendo engañas y muriendo enseñas” (562). En “A una rosa”, el locutor ve que hay una compensación entre la vida y la muerte.

“A una rosa” no es el único poema de sor Juana Inés de la Cruz que tiene la estructura anterior. En el poema de sor Juana, “Primero sueño³”, hay una estructura similar. Dixon explica que los movimientos en las direcciones opuestas, que son solo un movimiento, se aplican en las últimas líneas. “Conservar la vida” y “dar más dilatada muerte” son los movimientos opuestos, pero equivalen las mismas cosas (562). En “Primero sueño,” el locutor puede ver que sor Juana Inés de la Cruz usa el mismo equilibrio para demostrar los conceptos de la vida y la muerte que ella usa en “A una rosa.”

El poema “A una rosa” es único y similar comparado a los otros poemas de sor Juana. Las sílabas y la rima son típicas de un soneto de once sílabas en cada verso y una rima abrazada. El poema de “A una

rosa” tiene dos temas importantes: *carpe diem* y el concepto de la vida contra la muerte. En comparación de sus otras obras, sor Juana usa una estructura diferente para demostrar el concepto de *carpe diem* y una estructura similar para oponer el concepto de la vida contra la muerte. En “A una rosa”, sor Juana usa la vida, la muerte, una rosa, el orgullo, la sabiduría y la insensatez para demostrar el concepto de *carpe diem*. Además, sor Juana Inés de la Cruz usa similares maneras de demostrar los conceptos de la vida y la muerte en “Primero sueño” y “A una rosa.” En los dos poemas, sor Juana trata la idea de la oposición entre las ideas de la vida y la muerte. Sor Juana Inés de la Cruz muestra la vida y la muerte como cosas que se mueven en direcciones opuestas, pero son lo mismo. Sin embargo, sor Juana usa diferentes maneras de manifestar el concepto de *carpe diem*. En el soneto LXX, sor Juana Inés de la Cruz usa una persona, una rosa y las estaciones. Las diferentes estructuras de los poemas y los temas de sor Juana hacen evidente el carácter maravilloso de su poesía.

References

- Carrasco, Félix. “La recepción del ‘Carpe diem’ en las letras hispánicas del Siglo de Oro”. 15. 3. *Revista Canadiense de Estudios Hispánico* (Primavera, 1991): 411-425.
- Dixon, Paul. “Balances, Pyramids, Crowns, and the Geometry of Sor Juana Inés de la Cruz”. 67. 4. *Hispania*. (Diciembre, 1984): 560-566.
- García Berrio, Antonio. *Sonetos clásicos españoles sobre el ‘carpe diem’: tipología textual e ideología*. Toulouse: 1978.
- Paz, Octavio. *Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1982.
- Merlo, Juan Carlos. *Obras escogidas*. Barcelona: Bruguera, 1968.

¹ La edición que se usa de este poema es Obras escogidas de Juan Carlos Merlo.

² La edición que se usa de este poema es “Sonetos clásicos españoles sobre el ‘carpe diem’: tipología textual e ideología” de Antonio García Berrio.

³ La edición que se usa de este poema es Obras escogidas de Juan Carlos Merlo.

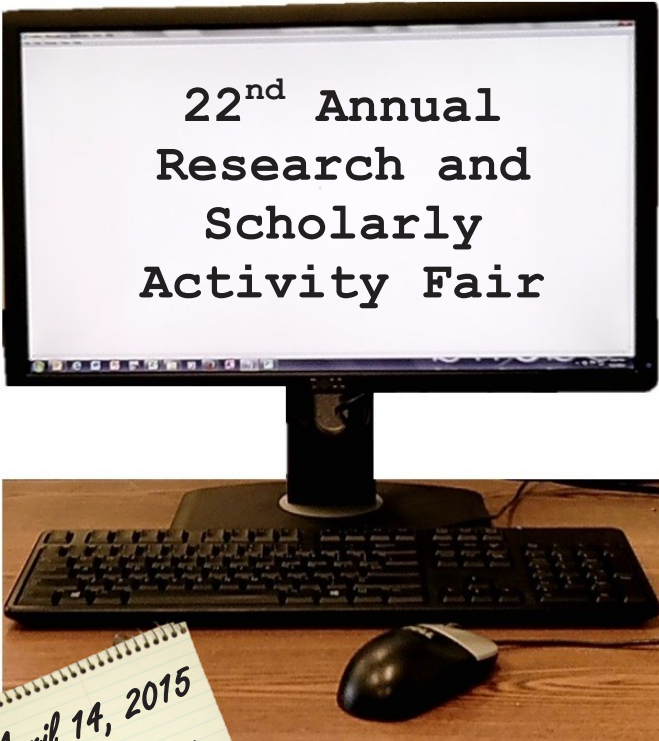
Breanna Cary

Dr. Cynthia Pena

Calling all
student
researchers!

April 14, 2015
Noon to 3 p.m.
Memorial
Student Union
Abstract Due:
March 6, 2015

**See your
research mentor
for more details**

**Calling all
student researchers!**

**Oklahoma
Research
Day**
March 13, 2015
8 a.m. – 5 p.m.,
Northeastern Oklahoma
State University,
Tahlequah

**See your
research mentor
for details**

SWOSU
Southwestern Oklahoma State University