

La influencia de Sor Juana Inés de la Cruz en Frida Kahlo y Lila Downs.

Michelle Ortiz
Primavera 2018
Dra. Christine Fernández

Agenda

- I. Importancia del estudio
- II. Preguntas de investigación
- III. Principios Feministas de Sor Juana Ines
- IV. Biografía de Sor Juana Ines
- V. El feminismo de Sor Juana Ines del siglo dieciséis por medio de su literatura.
 - A. Un resumen de los textos literarios, y fragmentos feministas en sus obras.
 - B. Análisis de sus poemas y obras literarias *Hombres Necios, La Respuesta y Los Empeños de Una Casa*.
- VI. Biografía de Frida Kahlo
 - A. Análisis de su diario
- VII. Biografía de Lila Downs
 - A. Análisis de textos líricos de sus canciones.
- VIII. La conexión/ influencia y conexión del feminismo mexicano entre Sor Juana Inés, Frida Kahlo y Downs.
 - A. Análisis de cómo se han influenciado para un feminismo moderno por medio de sus obras.
- IX. Conclusion
- X. Bibliografía

La Importancia del Estudio

- Entender la importancia del marco de referencia a las ideales feministas que presenta Sor Juana Inés en su trabajo, y más que nada valorar la importancia de su influencia en la cultura mexicana entre los siglos, como en el trabajo de Frida Kahlo y Lila Downs.

Preguntas de Investigación

1. Cómo demuestra influencias el trabajo literario del siglo dieciséis de Sor Juana Inés de la Cruz's en otras mujeres Mexicanas de siglos veinte y veintiuno como Frida Kahlo y Lila Downs en sus trabajos poéticos y líricos?
2. Como se puede ver las conexiones entre los trabajos de dichas mujeres y su interés en ser escuchadas en un mundo de hombres?

Metodología

- Analizar los trabajos *Hombres necios*, *La respuesta a Sor Filotea*, *Los empeños de una casa* escritos por Sor Juana y usarlos como referencia ante los principios feministas. Y así conectar entre ellos la influencia que ella brinda a las memorias y lírica de Kahlo y Downs.

Sor Juana Inés de la Cruz

- Nació en Noviembre 12, 1651 en San Miguel de Nepantla, México.
- Falleció en Abril 17, 1695 en la Ciudad de México, México
- Su nombre de niña era Juana de Asbaje
- Hija de un militar español y de una criolla Mexicana.
- Es reconocida como escritora, monja e intelectual al igual que es considerada la figura más importante de la literatura barroca hispanoamericana.
- Siempre fue una niña muy precoz, y su pasión por aprender empezó a muy temprana edad hasta llegar a la atención de los Virreyes de Nueva España
- Llamándola la “décima musa” y la “fénix mexicana”.

Principios Feministas de Sor Juana

Su lucha por seguir estudiando

Su interés inmenso en la educación, y el simple hecho de seguir estudiando. Hasta llegar a vestirse de hombre para poder enrolarse en los eventos de la universidad demuestran su valentía y carácter como mujer.

Su legado en su trabajo

+ Trabajo literario con el cual e +
deja plasmado sus pensamientos, quejas y lamentos del mundo en el cual ella opina es injusto para las mujeres. En ciertas obras ella ofrece una descripción de valores sobre la mujer, o como es que la mujer es valorada o vista en su tiempo. (Feminas)

Su carácter y forma de contestar

Este valor demuestra la constante determinación de sobrellevar la contraria ante las normas sociales que estaban puestas para una mujer por hombres, y la pone a ella como una influencia los fundamentos del marco de referencia feminista. (Lemus)

Hombres Necios

El poema , *Hombres necios* escrito en 1689 que ahora sus frase más célebre e importante viene de dicha stanza,

“Hombres necios que acusáis

a la mujer sin razón,

sin ver que sois la ocasión

de lo mismo que culpáis”

“ Estas famosas estrofas de las Redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz son ampliamente conocidas y laureadas como el comienzo de una de las poesías que mejor expresan el fuerte feminismo de la Décima musa”. (Lemus, 21)

Carta a Sor Filotea

- Una respuesta a el Obispo Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz.
- El cual él la consideró no grata de seguir con sus estudios, so simplemente con sus temas de las letras y ciencias, le recuerda cuál es su lugar, y más que nada le la un recordatorio de las reglas y leyes religiosas en las cuales una mujer se debe de comportar. Sor Juana en vez de escuchar, o tomar como sobre nota las advertencias, decide escribir esta “carta” donde ella se defiende y denuncia ante los prejuicios en los cuales la mujer no debería vivir.

Carta a Sor Filotea, La Respuesta

“Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito.”

“ *La Respuesta* que elabora Juana a la Carta es un claro ejemplo del dominio de su técnica retórica. En lugar de prestar oídos a la censura, escribe una biografía en la que sobresale su capacidad para construir un sujeto intelectual moderno”.

(Feminas,7)

Los Empeños de una Casa

- El personaje de Doña Leonor fue y sigue siendo una conexión directa a lo que muchos académicos opinan que es lo que Sor Juana le hubiera gustado decir. En general la obra ofrece mucha importancia ante los roles de género en los cuales las mujeres deberían representar con los personajes de Ana y Doña Leonora.

Frida Kahlo

- Pintora mexicana muy importante de los años 1900's.
- 1907 nació en Coyoacán, México
- Enfermedades, infidelidades, infertilidad
- Su esposo Diego Rivera, siempre fue una gran influencia en ella
- Su opinión ante el sistema retrógrado de México y el capitalismo americano del temprano siglo siempre la llevo a sobresalir.
- Ahora es reconocida como una imagen del feminismo ya que fue su forma de vivir y sobresalir es muy importante
- Su cultura en alto y su imagen indígena fue una parte muy importante de su ser

Carta a Diego Rivera

Source: My art my life, autobiography

" No creas que esto se me olvidará. Ya no es tiempo. No entendiste los que soy, yo soy amor, soy placer, soy esencia, soy pendeja, soy alcohólica, soy tenaz, soy pintora. Soy, simplemente soy. Y tu que cosa eres, que tengo que hacer ante tus ofensas? Seguir como imbécil creyéndote tus pendejadas y aceptar que tu eres un dios. Eres un dios, pretendiendo ser un dios pagano. Quedate con toda tu vida de porquería, eres una mierda."

-Frida Kahlo

Carta a Diego Rivera

- Ciertos tropos y figuras retóricas que se pueden ver en lo que deja escrito Frida es el “énfasis” en ser ella como mujer.
- Es un ejemplo de la manera en la cual ella se identifica como mujer y sobresale en los términos usuales en los cuales las mujeres generalmente son clasificadas como.

- Artista, actriz y cantante del siglo 21 cual se le reconoce como una portadora de la cultura mexicana en especial la cultura indígena de México
- Nació el 19 de Septiembre del 1968 en Tlaxiaco, Oaxaca. Hija de madre mixteca Oaxaqueña y su padre era un antropólogo y profesor Estadounidense.
- Llegó a vivir entre los dos países en México y en estados unidos se considera una Mexicana-Americana.
- Compositora de canciones. Escritas sobre problemas sociales como la migración, política y más que nada el empoderamiento y la representación de la mujer Mexicana.

Lila Downs

Envidia

Lila Downs

Que no me vendo con infames
como tú/ Es más tú sí / Tú
sí me debes / Todos mis
años, mis mejores me robaste
/ ¿Dónde se fueron/ Dónde
se fueron nuestros sueños
del ayer?

Envidia

Lila Downs

Respuesta a una persona

tropos y figuras retóricas como la ironía ya que las dos como en la respuesta de Sor Juana irónicamente contestan ante los hombres que quieren rematar contra ellas, una contesta diciendo que le tiene envidia.

Dicen que yo soy peligrosa /
Que yo soy dolorosa / Porque
quiero vivir así / Dicen que
yo soy enjundiosa /
Caprichosa y hermosa / Que
no puedo seguir así ...

Peligrosa

Lila Downs

Peligrosa

“¿Por qué piensan que las mujeres fuertes son peligrosas?”.

“Se trata de admiración por las mujeres que tienen una enorme y grandiosa fuerza”, Y de “la percepción de que las mujeres somos peligrosas”.

- Lila Downs

Son Mujeres

- La importancia de Sor Juana Inés va más allá de su historia que la representa, sus textos literarios nos dejaron y nos abrieron, y continúan abriendo las puertas a nuevos entendimientos. Aunque ella sin saberlo desde el siglo dieciséis ya tenía unas ideales con los cuales en el siglo veinte la identificaron como fundamentales en el reconocimiento de los marcos de referencia feministas.
- Mujeres Peligrosas en su propio siglo.

- Las tres mujeres luchan, en tres diferentes siglos, las mismas normas, puestas ante las mujeres o ante ellas mismas.

Trabajo Citado

Bergmann, Emilie L.. Women, Culture, and Politics in Latin America. Berkeley : University of California Press, 1990.

De la Cruz, Juana Inés, et al. A Sor Juana Anthology. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1988.

De la Cruz, Juana Inés, et al. Sor Juana Inés De La Cruz: Selected Works : a New Translation, Contexts, Critical Traditions. New York : W.W. Norton & Company, 2016.

De la Cruz, Juana Inés, et al. Los empeños De Una Casa: Pawns of a House : (a Mexican Baroque fête). Tempe, AZ : Bilingual Press/Editorial Bilingüe, 2007.

Femenías, María Luisa. “Oí Decir Que Había Universidad y Escuelas' (Reflexiones Sobre El Feminismo De Sor Juana).” *Orbis Tertius: Revista De Teoría y Crítica Literaria*, vol. 1, no. 2-3, 1996, pp. 65–87.

Gaspar de Alba, Alicia. [Un]Framing the "Bad Woman": Sor Juana, Malinche, Coyolxauhqui, and Other Rebels with a Cause. Austin : University of Texas Press, 2014.

Lemus, George. “El Feminismo De Sor Juana Inés De La Cruz En ‘Los Empeños De Una Casa.’” *Letras Femeninas*, vol. 11, no. 1/2, 1985, pp. 21–29. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/23022521.

Malkin, Elisabeth. “Lila Downs: '¿Por Qué Piensan Que Las Mujeres Fuertes Son Peligrosas?'. ” *The New York Times*, The New York Times, 22 Feb. 2018, www.nytimes.com/es/2018/02/22/lila-downs-grammy-salon-lagrimas-deseo/.

Merrim, Stephanie. Feminist Perspectives on Sor Juana Inés De La Cruz. Detroit : Wayne State University Press, 1999.

Rebolledo, Tey Diana. The Chronicles of Panchita Villa and Other Guerrilleras: Essays on Chicana/Latina Literature and Criticism. Austin : University of Texas Press, 2005.

http://www.museofridakahlo.org.mx/assets/files/page_files/document/39/Biografia.pdf

Gracias!

