

INTRODUCCIÓN: EL *QUIJOTE* HOY

J. A. Garrido Ardila

University of Edinburgh

Este número monográfico sobre el *Quijote* se concibe al evidente propósito de celebrar, en 2015, la ocasión del IV centenario de la Segunda Parte. Durante este año, en la antesala también de los aniversarios de la muerte de nuestro autor en 1616 y de la publicación de *Los trabajos de Persiles y Sigismunda* en 1617, se han producido destacadas noticias de asunto cervantino — como la identificación de los presuntos restos de Cervantes o la publicación de adaptaciones quijotiles a cargo de reputados literatos. La presente efemérides data asimismo un hito en la historia del cervantismo: en los diez años que median entre el aniversario de la publicación de la Primera Parte en 2005 y este, los estudios sobre Cervantes han aligerado perceptiblemente el paso, y el interés por el *Quijote* se ha crecido en todos los rincones de la filología.

En función de ello, reunimos en este volumen una serie de trabajos en torno al *Quijote* y en la línea de algunas de las temáticas de mayor interés en el cervantismo actual: las características de la novela moderna en el *Quijote* (la metaficción en el artículo de Julio Jensen y las digresiones episódicas en el mío), su tratamiento y asimilación de tradiciones literarias (los libros de santos en el artículo de Clark Colahan), su recepción en la literatura hispánica (Borges en el artículo de Norman Valencia, Jaime Manrique en el de Edward Friedman) y el valor de la historia de Cardenio, que tanta atención crítica ha recibido recientemente en la filología inglesa (en el artículo de Emilio Martínez Mata).

Este IV centenario brinda también la ocasión de reflexionar en torno a la fortuna del *Quijote* en los diez últimos años, desde el aniversario de la Primera Parte. El primer dato cuantitativo de importancia nos lo ofrece el aumento sostenido del número de monografías, volúmenes colectivos y artículos de tema cervantino desde 2005 hasta hoy. Cervantes, desde siempre el autor español más estudiado, toma cada vez más distancia de otros y se le reconoce unánimemente ya como la piedra fundacional de la novela moderna. A lo largo del último decenio, los estudios sobre el *Quijote* han continuado espigando su densa y enjundiosa variedad temática, de lo que puede ponerse como ejemplos los libros sobre teoría política (Cascardi 2012), legislación (Byrne 2012), iconografía (Lucía Mejía 2006) o metaficción (Martínez Mata 2008). Súmese a ello algunas biografías de Cervantes (Rey Hazas 2005;

García López 2015). Estos y otros muchos trabajos expanden aun más los horizontes del cervantismo, presentando amplios campos de labranza para los estudiosos de décadas venideras. Las posibilidades que el *Quijote* brinda a los filólogos se demuestran inabarcables, como corresponde a su riqueza artística. Las recientes y voluminosas *Actas selectas del VIII Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas* (Martínez Mata y Fernández Ferreiro 2014) ponen de manifiesto el amplio abanico de cuestiones que en la actualidad ocupan a los especialistas.

Entre las temáticas que más vivamente invitan al estudio podemos contar la calidad novelística del *Quijote*, su recepción a lo largo de los siglos y en diversas culturas, además de la rica sustancia del fondo, desbrozada en trabajos como los antementados de Cascardi y Byrne.¹ La materia de la calidad genérica guarda una íntima relación con su apreciación dentro y fuera del mundo hispanoparlante. Expresado sucintamente: el *Quijote* se concibió y es, redondamente, una novela moderna, y merced a su excelsa calidad como novela se ha granjeado la fascinación de los lectores a lo largo de los siglos y a través de las culturas. Ciertamente es que no podemos considerarla la más temprana de las novelas modernas, porque ese distintivo genérico lo merecen también el *Lazarillo de Tormes* y el *Guzmán de Alfarache* (cf., por ejemplo, Garrido Ardila 2005b: 9-12), pero su inmensa riqueza estética y las sublimes singularidades del pensamiento cervantino la destacan de cualquier otra. En las sabias palabras de Harold Bloom, entonadas en su prólogo a la traducción de Edith Grossman, 'This great book contains within itself all the novels that have followed in its sublime wake. Like Shakespeare, Cervantes is inescapable for all writers who have come after him. Dickens and Flaubert, Joyce and Proust reflect the narrative procedures of Cervantes, and their glories of characterization mingle strains of Shakespeare and Cervantes' (2003: xxii) — idea esta adelantada por Ortega y Gasset en *Meditaciones del Quijote* (1969: 152-153).² Mas, muy a pesar de ello, el lugar que debe ocupar en la historia de la novela aún constituye, de cuando en cuando, motivo de litigio. Esto a pesar de los excelentes trabajos que demuestran

¹ Jorge García López (2015) reclama, además, el *Guzmán de Alfarache* como importante precedente del *Quijote*, hecho de sobra conocido. La concepción del *Quijote* como parodia del idealismo de los libros de caballería lo inserta en el género concebido por Mateo Alemán: la "poética historia" (Alemán 2006: I, 113), es decir, la ficción realista. El realismo en el *Quijote* en cuanto continuación del realismo del género picaresco ha sido estudiado por Edward Friedman (2006: 33-106).

² Y repetida, lato sensu, por muchos otros, por ejemplo por Carlos Fuentes (1994: 95-96): 'Al radicar la crítica de la creación dentro de la creación, Cervantes ha fundado la imaginación moderna: la poesía, la pintura y la música reclamarán después idéntico derecho de ser en sí mismas y no dóciles imitadoras de una realidad a la que mal sirven reproduciéndola, pues el arte no reflejará *más* realidad si no crea *otra* realidad'.

elocuente que el *Quijote* merece consideración de ser una novela moderna, como por ejemplo *Aspectos de la novela en Cervantes* de Antonio Garrido Domínguez (2007), el soberbio libro de Edward Friedman (2006) sobre el realismo y el de Rachel Schmidt (2011) sobre teorías de la novela. Uno de los principales, si no el primero, de los retos del cervantismo reside en implantar, merced a argumentos de peso articulados en estudios convincentes, el *Quijote* como modelo prístino del género de la novela moderna. Debe reconocerse y destacarse, empero, que en este último decenio se han producido avances importantes en este sentido, sobre todo fuera de España.

En 2002 el Bokklub noruego realizó una encuesta a un centenar de importantes literatos, de 52 nacionalidades, con el propósito de confeccionar una lista de las cien mejores obras de la literatura universal. Como es archisabido, el *Quijote* se alzó como la obra más votada, con una diferencia de 50 puntos porcentuales sobre la segunda. A esa encuesta quizá se deba el origen de una mutación en la apreciación del *Quijote* allende España y el hispanismo. Hasta los años noventa, la mayor parte de los especialistas en filologías otras a la española se referían al *Quijote* como una *picaresque fiction*, un romance que distaba mucho de los más ilustres modelos ingleses y franceses de la novela moderna.³ Ya en 2003, sin embargo, Thomas Pavel condicionaba su perspectiva de la historia de la novela tomando el *Quijote* como piedra angular y dedicándole un capítulo titulado, en su traducción inglesa de 2013, '*Don Quixote and the History of the Novel*' (Pavel 2013: 107-115).⁴ En ese mismo año de 2002 se reeditaba la influyente *Origins of the English Novel* de Michael McKeon (de

³ Por ejemplo el *Oxford Concise Companion to English Literature*, publicado en 1990, y cuya cuarta y última edición apareció en 2007, presenta el *Quijote* como 'a satirical romance' (Drabble y Stringer 2007: 200), sin mención alguna del término *novel*. Estas apreciaciones se deben a trabajos como *Mimesis* de Auerbach (1953), sobre cuyas imprecisiones respecto de la literatura española reflexionó Francisco Rico (2011).

⁴ En lugar de declarar el género del *Quijote*, Pavel plantea cuatro preguntas a las que da respuesta: 'When Cervantes wrote the first part of *Don Quixote*, did he intend to transform the genre later called the novel? Did he write *Don Quixote* as a model for future writers? Did *Quixote* in fact become a model for novelists? And, more generally, what was its impact on the history of the genre?' (2013: 114). A la primera de estas preguntas responde Pavel que Cervantes procuró, en efecto, transformar el género del romance. Sobre la segunda cuestión estima que no concibió su obra con el propósito de que sirviese como modelo a futuros literatos. No estima Pavel que el *Quijote* se convirtiese en modelo literario. Por último, acepta que cambió la historia de la literatura a largo plazo al dejar obsoleta la tradición del romance caballeresco. Al contrario de lo que promulga Pavel, el *Quijote* ejerció un influjo en novelistas posteriores, como se ha demostrado de muy diversos modos. Pavel alude a autores ingleses como Fielding o Sterne, que hoy sabemos que se inspiraron en el *Quijote* (véase, por ejemplo, Canavaggio 2005, o Garrido Ardila 2009). Con todo, Pavel reconoce la intención de Cervantes de transformar el género del romance. Como argüí en otro lugar (2013), esa intención se debe al ánimo de trascender un género y llegar a otro nuevo, que era la novela moderna.

1982), obra que incluía el capítulo 'Romance Transformations (I): Cervantes and the Disenchantment of the World' (2002: 273-294), donde se afirmaba que '*Don Quixote* is not simply a sporadically self-critical chivalric romance; it is an autonomous antiromance' (2002: 274), es decir que, por derecho propio, ocupa meritoriamente el territorio genérico de la novela. En 2007, Patrick Parrinder declaraba en su *Nation and Novel. The English Novel from its Origins to the Present Day* que '*Don Quixote* is the great masterpiece of the early European novel' (2007: 29). Y en 2012, la introducción al *Cambridge Companion to European Novelists* presentaba a Cervantes como 'the father of the modern novel' (Bell 2012: 1-2) y seguía con un primer capítulo dedicado a Cervantes (el de Edwinson). En 2015, la introducción a la *History of the Spanish Novel* de Oxford insistía en ensalzar el *Quijote* como influencia perenne a lo largo de toda la historia de la novela española (Garrido Ardila, 2015a). Puede decirse que la imagen de Cervantes ha experimentado una progresiva palingenesia y que, fuera del mundo hispanohablante y del hispanismo, hoy se tiene al *Quijote*, merecidamente, en mucha más estima que hace apenas 10 o 15 años.

Parte de ese reconocimiento se debe a la demostración de su influjo en literatos de otros idiomas. La mayor parte de estos estudios han tenido por objeto la literatura en lengua inglesa. Especial interés ha suscitado *Cardenio*, la obra teatral perdida atribuida a Shakespeare y Fletcher, de la que trata el volumen colectivo coordinado por David Carnegie y Gary Taylor (2012). Antes bien, los estudios sobre el influjo de Cervantes en la literatura inglesa se han multiplicado desde finales de los años noventa, con, por ejemplo, el libro de Sarah Wood (2005) sobre literatura norteamericana, el de Scott Gordon (2006) sobre novelistas inglesas del siglo XVIII o el mío (Garrido Ardila 2014) sobre los novelistas de ese mismo siglo. En otro lugar (Garrido Ardila 2009: 3) recordaba cómo los especialistas en la recepción de Cervantes en Gran Bretaña coinciden en proclamar el *Quijote* como la obra literaria más influyente en las letras inglesas. Aunque en menor medida, la recepción del *Quijote* en otras literaturas se ha sometido a diversos asedios críticos, la mayor parte de ellos en forma de artículos. El estudio de referencia ineludible sobre este tema es *Don Quichotte: du livre au mythe* de Jean Canavaggio (2005), donde se traza la historia de la recepción del *Quijote* en la literatura universal. A día de hoy, no cabe duda de que el *Quijote* merece reconocerse como la obra literaria que mayor y más hondo influjo ha ejercido en las literaturas occidentales durante los últimos cuatro siglos.

Merced al *Quijote*, Cervantes ha alcanzado, fuera de España, condición de primer literato español. En los últimos veinte años, por ejemplo, se han publicado cuatro traducciones inglesas del *Quijote*: las de Burton Raffel para Norton Critical Editions (1998),

Edith Grossman para Harper Collins (2003), James Montgomery para Hackett Classics (2009) y Thomas Lathrop para Oneworld Classics (2010), todas ellas de excelente factura. Dato este puntual de cuán asiduamente el *Quijote* se publica y se lee en inglés. En España y en otros países hispanohablantes, la novela y la persona de Cervantes han recibido reconocimientos de muy diversa índole (cf. Garrido Ardila 2005). Entre los que siguieron a 2005 cabe resaltar muy especialmente la primera biografía ficticia de Cervantes, publicada en 2014: la originalísima novela *La sombra del otro* de Luis García Jambrina, en la que Antonio de Segura —enemigo de Cervantes y personaje histórico— relata en primera persona la vida del Manco de Lepanto. A veces, no obstante, algunos homenajes revelan el desconocimiento que de él se tiene o reconocen implícitamente la remisión general a leerlo. La placa conmemorativa inaugurada hace apenas meses en el convento de las Trinitarias en Madrid, tras la identificación de lo que pudieran ser los restos del autor, leía erróneamente 'Segismunda'. Que nadie se interese ya por *Los trabajos de Persiles y Sigismunda* puede pasarse como excusable en aras de sus pronunciadas formas seiscentinas, pero debemos tener muy presente que la obra de Cervantes no se limita al *Quijote*, y que aun si no hubiese concebido al Caballero de la Triste Figura ocuparía un lugar de excepción en la historia de la literatura española. Para aquellos que se resisten a digerir las mil páginas de la hermosa prosa del *Quijote* se han propuesto dos soluciones. Una, a cargo de Arturo Pérez-Reverte, ha consistido en preparar una nueva edición del texto adaptado 'para uso escolar' mediante la poda de diversas partes. Otra, la de Andrés Trapiello, ha sido *traducir* la novela al español actual. (Esto es lo mismo que quitar de la *Primavera* de Botticelli a Cloris, Céfiro, Aglaya, Eufrosine y Talía porque el común de los mortales no sea muy versado en mitología). Y, paradójicamente, Trapiello deja sin *traducir* la primera frase por considerarla icónica, cuando el significado de dos palabras ha cambiado de 1605 a esta parte.⁵ El *Quijote* es lo que es, y adulterarlo mediante podas y actualizaciones le hace un flaco favor al desposeerlo de sus beldades.

El *Quijote*, hoy, goza de unánime reconocimiento como la obra capital de la literatura universal. Y, naturalmente, no se ha agotado como materia de estudio. En las décadas venideras, las investigaciones sobre esta novela podrán ir definiendo aun más, poco a poco, algunas de las cuestiones más relevantes que resaltan su valor en la historia de la literatura.

⁵ La primera frase debería traducirse como: 'En una población de La Mancha cuyo nombre no recuerdo'. Dejarla como en el original implica dotarla, en el español actual, de un significado distinto al original, puesto que *lugar* ya no significa *población* sino *sitio*, y el verbo *querer* ha perdido su valor como verbo auxiliar.

Sirva este número monográfico para mostrar y contribuir, un tanto, a algunas de las líneas de investigación.

Obras citadas

- Alemán, Mateo, 2006. *Guzmán de Alfarache*, 2 vol. (Madrid: Cátedra).
- Auerbach, Erich, 1953. *Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature* (Princeton, Princeton University Press).
- Bell, Michael, 2012. 'Introduction: The Novel in Europe 1600-1900', en *The Cambridge Companion to European Novelists*, ed. Michael Bell (Cambridge: Cambridge University Press), págs. 1-16.
- Bloom, Harold, 2003. 'Introduction', en Miguel de Cervantes, *Don Quixote* (Nueva York: Harper Collins).
- Canavaggio, Jean, 2005. *Don Quichotte: du livre au mythe. Quatre siècles d'errance* (París: Fayard). Traducción española: *Don Quijote, del libro al mito* (Madrid: Espasa, 2006).
- Byrne, Susan, 2012. *Law and History in Cervantes' Don Quixote* (Toronto: University of Toronto Press).
- Carnegie, David y Gary Taylor (eds.), 2012. *The Quest for Cardenio. Shakespeare, Fletcher, Cervantes, and the Lost Play* (Oxford: Oxford University Press).
- Cascardi, Anthony J., 2012. *Cervantes, Literature, and the Discourse of Politics* (Toronto: University of Toronto Press).
- Drabble, Margaret y Jenny Stringer, 2007. *Oxford Concise Companion to English Literature* (Oxford: Oxford University Press).
- Friedman, Edward H., 2006. *Cervantes in the Middle. Realism and Reality in the Spanish Novel from Lazarillo de Tormes to Niebla* (Newark: Juan de la Cuesta).
- Fuentes, Carlos, 1994. *Cervantes o la crítica de la lectura* (Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos).
- García Jambrina, Luis, 2014. *La sombra del otro* (Madrid: Ediciones B).
- García López, Jorge, 2015. *Cervantes. La figura en el tapiz* (Barcelona: Pasado y Presente).
- Garrido Ardila, J. A., 2005. 'España y su *Quijote*', *Bulletin Hispanique*, 108: 335-45.
- Garrido Ardila, J. A., 2009. 'The Influence and Reception of Cervantes in Britain, 1605-1900', en *The Cervantean Heritage. Reception and Influence of Cervantes in Britain*, ed. J. A. Garrido Ardila (Londres: Legenda), págs. 1-31.

- Garrido Ardila, J. A., 2013. 'Cervantes y la novela moderna: literatura experimental y realismo en el *Quijote*', *Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America*, 33.1: 145-72.
- Garrido Ardila, J. A., 2014. *Cervantes en Inglaterra: el Quijote y la novela inglesa del siglo XVIII* (Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos).
- Garrido Ardila, J. A. 2015a. 'A Concise Introduction to the History of the Spanish Novel', en *A History of the Spanish Novel*, ed. J. A. Garrido Ardila (Oxford: Oxford University Press), págs. 1-56.
- Garrido Ardila, J. A., 2015b. 'Origins and Definitions of the Picaresque Genre', en *The Picaresque Novel in Western Literature. From the Sixteenth Century to the Neopicaresque*, ed. J. A. Garrido Ardila (Cambridge: Cambridge University Press), págs. 1-23.
- Garrido Domínguez, Antonio, 2007. *Aspectos de la novela en Cervantes* (Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos).
- Gordon, Scott Paul, 2006. *The Practice of Quixotism. Postmodern Theory and Eighteenth-Century Women's Writing* (Nueva York: Palgrave Macmillan).
- Lucía Mejía, José Manuel, 2006. *El Quijote en imágenes* (Madrid: Calambur).
- Martínez Mata, Emilio, 2008. *Cervantes comenta el Quijote* (Madrid: Cátedra).
- Martínez Mata, Emilio y María Fernández Ferreiro, 2014. *Comentarios a Cervantes. Actas selectas del VIII Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas* (Oviedo: Fundación María Cristina Masaveu Peterson).
- Ortega y Gasset, José, 1969. *Meditaciones del Quijote e Ideas sobre la novela* (Madrid: Espasa-Calpe).
- Parrinder, Patrick, 2007. *Nation and Novel. The English Novel from its Origins to the Present Day* (Oxford: Oxford University Press).
- Pavel, Thomas G., 2003. *Le pensée du roman* (París: Gallimard). Traducción inglesa: *The Lives of the Novel. A History* (Princeton: Princeton University Press).
- Pérez-Reverte, Arturo (preparador), 2014. Miguel de Cervantes, *El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha* (Madrid: Santillana).
- Rey Hazas, Antonio, 2005. *Miguel de Cervantes: Literatura y vida* (Madrid: Alianza).
- Rico, Francisco, 2011. 'Mimesis: un libro inconcluso', *Ínsula*, 778: 2-6.
- Schmidt, Rachel, 2011. *Forms of Modernity. Don Quixote and Modern Theories of the Novel* (Toronto: University of Toronto Press).
- Trapiello, Andrés, 2015. Miguel de Cervantes, *Don Quijote de La Mancha* (Madrid:

Destino).

Williamson, Edwin, 2012. 'Miguel de Cervantes (1547-1616): *Don Quixote*: Romance and Picaresque', en *The Cambridge Companion to European Novelists*, ed. Michael Bell (Cambridge: Cambridge University Press), págs. 17-35.

Wood, Sarah F., 2005. *Quixotic Fictions of the USA. 1792-1815* (Oxford: Oxford University Press).