

Literatura. CERVANTES Y EL QUIJOTE.

CERVANTES. Vida.

Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547. En su vida se reconocen dos etapas, una primera etapa de gloria militar en Italia y una segunda, tras su regreso a España, después de cinco años cautivo, llena de infortunios.

Con solo 22 años, tras haber publicado algunos poemas, se va a Roma (probablemente como consecuencia de un misterioso duelo), donde sirve al cardenal Giulio Acquaviva. Después se alista en los tercios y hace carrera como soldado. En 1571 participa en la batalla de Lepanto, donde queda inútil de la mano izquierda. Aunque sigue participando en batallas ya no puede estar en primera línea, y en 1575 de vuelta hacia España, su galera es apresada por los turcos y pasará cinco años cautivo en Argel en penosas condiciones. En el *Quijote* hay alusión a este cautiverio (la historia del capitán cautivo), pero también en otras de sus obras. Su familia logra reunir el dinero del rescate de su hermano Rodrigo, pero Miguel no es liberado hasta 1580.

De vuelta a España escribe su primera novela, *La Galatea* (1585) y otras comedias sin éxito. Empieza una etapa difícil en la que tras haber sido un gran soldado, sobrevive como comisario de abastos en Andalucía, embargando productos para la Armada y cobrando impuestos para la Monarquía, lo que le trae muchos problemas (incluso etapas de cárcel).

Después se irá a vivir a Valladolid y vuelve a Madrid, donde se dedicará exclusivamente a escribir. Consigue la protección económica del conde de Lemos (a quien dedica las *Novelas ejemplares* y la segunda parte del *Quijote*). Muere el 22 de abril de 1616 en Madrid, y es enterrado al día siguiente.

Obra literaria cervantina.

Poesía: modal

Los mejores poemas de Cervantes son, probablemente los incluidos en *La Galatea* o los poemas preliminares del *Quijote*. También destacan sus sonetos burlescos "Al túmulo de Felipe II en Sevilla", y, especialmente, *Viaje del Parnaso* (1614), un extenso poema narrativo de carácter alegórico (Cervantes, a lomos de una mula y acompañado de los mejores poetas españoles, viaja al monte Parnaso para enfrentarse con los poetas mediocres. Ofrece la visión del autor sobre otros escritores de la época).

Teatro:

El éxito de Lope de Vega y su nueva fórmula dramática relegó al olvido el teatro de Cervantes, más clásico que el de Lope. Solo se conservan dos: *Los tratos de Argel* y *La Numancia*.

Como dramaturgo lo que más destaca son sus entremeses, donde refleja el habla real de la época a través de los diálogos de los personajes. El más celebrado es *El retablo de las maravillas*, en el que critica la obsesión por la limpieza de sangre.

Narrativa:

Cervantes cultivó todos los subgéneros narrativos de su tiempo. Su producción novelística consta de cuatro obras: *La Galatea*, las *Novelas ejemplares*, el *Quijote* y *Los trabajos de Persiles y Sigismunda*.

- ***La Galatea (1585)***

Es la primera novela cervantina, novela pastoril donde los pastores están muy idealizados en una naturaleza también idealizada. Elicio y Erastro son dos pastores enamorados de Galatea, a quien sus padres quieren casar con otro.

- ***Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617)***

Último relato de Cervantes. Es una novela bizantina donde Persiles y Sigismunda son dos bellos príncipes enamorados que, bajo otros nombres, viajan como hermanos a Roma en un viaje lleno de peligros.

- ***Las Novelas ejemplares (1613)***

En 1613 publica una colección de doce narraciones breves (*Novelas ejemplares*). Cada novela mantiene su independencia, a excepción de las dos últimas (*El coloquio de los perros* se enmarca dentro de *El casamiento engañoso*). En todas ellas aparece la temática amorosa, pues Cervantes pretende ofrecer un **modelo de narración** en la que resulten verosímiles todo tipo de sucesos. Son novelas originales, no traducciones ni adaptaciones europeas.

Estas novelas se pueden organizar en dos tipos: relatos **idealistas** y relatos con **elementos picarescos**.

- En el primer grupo se inspira en la novela corta italiana y la novela bizantina. El tema central es el amor entre dos personajes (que suelen ser nobles) y deben superar obstáculos hasta conseguir casarse. Muestran una visión idealizada de la realidad. (*La española inglesa* por ejemplo)
- Las segundas están protagonizadas por personajes de baja clase social y muestran una crítica a la sociedad del momento. (*La ilustre fregona*; *Rinconete y Cortadillo*; *El coloquio de los perros...*)

- **Don Quijote de la Mancha.**

La primera parte de *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha* se publicó en 1605; la *Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha*, en 1615.

1. Argumento y estructura.

Don Quijote realiza a lo largo de las dos partes de la novela, **tres salidas**. En la **primera parte** (primera y segunda salida) el hilo narrativo se interrumpe por historias intercaladas (novela sentimental -historia de Cardenio; novela pastoril-historia de Marcela y Grisóstomo; novela morisca -historia del capitán cautivo; novela corta-“El curioso impertinente” que lee el cura en una venta)

Primera salida (capítulos I-VI): el **hidalgo Alonso Quijano**, enloquecido por la lectura de libros de caballerías, decide convertirse en un caballero andante a lomos de su caballo Rocinante. Se bautiza como don Quijote de la Mancha, se declara enamorado de Dulcinea del Toboso (en realidad la labradora Aldonza Lorenzo) y va en busca de aventuras. En una venta (que él cree castillo) es armado caballero (entre burlas); tras defender a un joven criado, es apaleado y regresa derrotado a su casa. Sus amigos **queman sus libros** por creerlos el origen de su locura.

Segunda salida (capítulos VII- LII): todo caballero necesita un escudero (del que parece haberse olvidado). Toma al labrador Sancho Panza como su escudero y va por distintos lugares en busca de aventuras. Él distorsiona la realidad (los molinos son gigantes; los rebaños, ejércitos...) De cada aventura salen malparados. Para que regresen, el cura y el barbero, amigos de Quijano, fingen un engaño, se hacen pasar por quienes no son y consiguen que dos meses después el caballero regrese a casa.

En la segunda parte se narra la **Tercera salida** (capítulos I- LXXIII): esta parte se centra más en los personajes centrales, que recorrerán Aragón y Cataluña. Don Quijote y Sancho se separan durante el gobierno de Sancho de la ínsula Barataria (sorprendentemente juicioso). El encuentro con el bandolero Roque Guinart les llevará a vivir aventuras reales. El bachiller Sansón Carrasco se disfraza del Caballero de la Blanca Luna y derrota a don Quijote en la playa de Barcelona, obligándolo a volver a casa. Y en el capítulo LXXIV tiene lugar la muerte de don Quijote, al llegar a casa, recupera la cordura y muere.

2. Personajes.

Los personajes del Quijote son profundos y dinámicos, y ese es uno de los rasgos que hacen de esta obra una novela moderna. Don Quijote y Sancho son figuras complementarias y reflejan la complejidad del ser humano. Sin embargo, no podemos quedarnos en una visión simplista que asocia a don Quijote con locura, fantasía o idealismo, y a Sancho con sensatez y realismo.

Don **Quijote** oscila entre locura y cordura, valor y prudencia, y parece que en su locura hay algo de representación (En el capítulo V dice “Yo sé quién soy”, por lo que parece que él decide vivir intensamente y huir de un mundo vulgar). Esa dualidad entre lucidez y disparate hace de él un “loco cuerdo”. Pero parece que, hacia el final, se mueve con más prudencia y su locura está menos clara.

Sancho es más que el escudero de don Quijote: sirve de contraste al sueño y la locura de don Quijote (aspecto más realista, punto de cordura), es como el contrapunto burlesco (un ayudante que dice las verdades), pero evoluciona hacia un mayor ingenio y se contagia de las locuras y los sueños de su amo. Su afecto hacia don Quijote va creciendo a medida que avanza el relato y, ante todo existe entre ellos una relación de amistad. Hacia el final parecen invertirse los papeles (se produce una ósmosis entre estos dos personajes) y es Sancho quien deforma la realidad y no su amo.

Otros personajes: *Sansón Carrasco* es un personaje que ha leído la primera parte del Quijote y se disfraza para hacer que el protagonista regrese; *Roque Guinart* (parte II) es el líder de un grupo de bandoleros (inspirado en una figura histórica) que despierta admiración en don Quijote; *Ginés de*

Pasamonte es el peor de los galeotes con los que se encuentran (parece basado en un compañero de cautiverio de Cervantes). Por otra parte, *Dulcinea del Toboso* existe solo en la imaginación de don Quijote, en realidad es una labradora (Alfonsa Lorenzo) que él cree su enamorada y a la que dedica sus triunfos (porque todos los caballeros andantes tenían una, al igual que todos tienen un escudero que los acompaña).

3. Narrador: perspectivismo y voces narrativas.

Uno de los elementos más originales de la novela es el **perspectivismo** o **multiplicación de los puntos de vista** (no hay un solo narrador ni un único punto de vista). Introduce la técnica del **manuscrito encontrado** y, desde ese momento, se entrecruzan distintas voces narrativas:

- **Cide Hamete Benengeli**: autor del manuscrito "original". Es citado a lo largo del texto, tanto en estilo directo como indirecto ("Cuenta Cide Hamete que...")
- **Morisco aljamiado**: aparece como traductor del manuscrito y es contratado por el segundo autor. También introduce sus opiniones.
- **Narrador o "segundo autor"**: es el que dice que ha encontrado el cartapacio con el manuscrito (técnica del manuscrito encontrado). Elogia a Cide Hamete a veces y otras lo critica.
- **Voces de los personajes**: algunos personajes se convierten en **narradores** para contar en primera persona su propia historia (por ejemplo, el capitán cautivo).

Cervantes, con este juego de voces narrativas pretende mostrar que la **realidad es múltiple y variada** (se duda incluso del nombre del propio protagonista: Quijano, Quijada o Quesada...); se **difuminan los límites entre lo que es realidad y lo que es ficción**; y se defiende la libertad del creador que no sigue las convenciones literarias (por ejemplo, el hecho de que Cervantes dude en el nombre del protagonista y en el del lugar ("En un lugar de la Mancha...") es un ejemplo de la libertad del autor pues el origen y la procedencia de los caballeros andantes determinaba su vida.

4. Una novela moderna.

El *Quijote*, al igual que el *Lazarillo* retrata a un **personaje complejo** que **evoluciona** a lo largo de la novela, es visto como un **antihéroe**, y se produce una **recreación realista del espacio y la sociedad de su tiempo**. Se retratan todas las clases sociales: los poderosos (duques); los hidalgos (Alonso Quijano); clérigos (el cura amigo de don Quijote...); estudiantes; el pueblo llano (labradores, venteros, arrieros; delincuentes...).

Además, se considera una novela moderna porque introduce la **metaficción**, es decir, **la ficción que trata sobre la ficción** (Cervantes aparece nombrado en la novela como autor de *La Galatea*; Sansón Carrasco ha leído la primera parte de las aventuras del hidalgo y habla del éxito de la obra, incluso del autor árabe...).

Otro de los elementos de modernidad es la **multiplicación de planos narrativos y de mecanismos literarios** que hacen difícil separar realidad de ficción (se habla del falso *Quijote* de Avellaneda que éste publica en 1614, lo que tal vez provoca que Cervantes publique su segunda parte en 1615).

El estilo del *Quijote* se caracteriza por la **riqueza de los diálogos**, que distinguen a cada personaje (Sancho usa un lenguaje lleno de refranes y vulgarismos que suele corregir su amo); el **tono humorístico** que refuerza el tono paródico de la obra y que ayuda a hacer menor el sufrimiento de los personajes; y la incorporación de **diversos géneros discursivos** (poemas, discursos como el de la Edad de Oro o las armas y las letras, cartas...)

Interpretación.

Cervantes había hablado de forma clara de su **intención de parodiar los libros de caballerías** (que por haber alcanzado mucho éxito habían dado lugar a un montón de obras de baja calidad literaria). Por otra parte, se puede interpretar como una **novela cargada de idealismo** (frente a la monotonía de la vida, la literatura y la imaginación ofrecen al hidalgo la posibilidad de una vida más noble, cargada de heroísmo, libertad y justicia). O puede verse como la **historia de un desengaño**: el choque que se produce entre realidad y fantasía provoca en el protagonista una gran decepción que llena de melancolía la segunda parte y anticipa el pesimismo del Barroco.

Pero, ante todo, el *Quijote* es una **novela de amistad** entre dos personajes que se van conociendo y se van queriendo hasta el punto de necesitarse mutuamente.