

INSPIRACIÓN Y PRETEXTO II

*Nuevos estudios sobre Cervantes,
su obra y su recepción*

SANTIAGO ALFONSO LÓPEZ NAVIA

ÍNDICE

De nuevo sobre las recreaciones del <i>Quijote</i> (a manera de prólogo) Carlos Mata Induráin	11
Preliminares	15

I. LOS TEXTOS Y SU CONSTRUCCIÓN

1. El cronista de Sancho y la transmisión de la historia en la unidad narrativa del gobierno de la ínsula Barataria (<i>Quijote</i> II, 42-55)	21
2. «Yo sé quién soy». Reflexiones sobre la identidad literaria de don Quijote	33
3. Pseudohistoricidad y pseudoautoría en el <i>Persiles</i> : límites y relevancia	57

II. EL QUIJOTE Y SU RECREACIÓN

1. Entre la creación y las recreaciones. Una mirada a la presencia de España y lo español en la obra de Cervantes y la recreación literaria de don Quijote a la luz del nacionalismo españolista	83
2. La visión conservadora de don Quijote en las recreaciones de la narrativa hispánica en el siglo XIX: los rasgos de la filiación cervantina	113
3. «Nacido de mi misma travesura». Don Quijote alumbrado por la fuerza creativa de la gracia de Viviana en <i>Viviana y Merlín</i> de Benjamín Jarnés	133

4. Bajo el signo de la crisis o don Quijote con su tiempo: el <i>Quijote Z</i> de Házael G.	145
5. <i>Don Quijote de Manhattan</i> de Marina Perezagua, penúltima continuación heterodoxa del <i>Quijote</i>	159
6. <i>El hombre que mató a don Quijote</i> de Terry Gilliam (2018) desde la transversalidad de la recreación	177

III. CERVANTES DE NUEVO RECREADO

1. Isidoro Montemayor tras las pistas de Avellaneda: <i>Ladrones de tinta</i> (2004) de Alfonso Mateo-Sagasta	195
2. La presencia del <i>Quijote</i> en las recreaciones de Cervantes como personaje de ficción en la narrativa española en torno al IV centenario	225
3. La recreación de Cervantes y el <i>Quijote</i> en la novela de código (2005-2016)	249
BIBLIOGRAFÍA	283
ÍNDICE ONOMÁSTICO	295

DE NUEVO SOBRE LAS RECREACIONES
DEL QUIJOTE
(A MANERA DE PRÓLOGO)

Este volumen que entrega ahora a la imprenta Santiago Alfonso López Navia —buen colega y mejor amigo, con quien tantos buenos momentos he compartido en torno sobre todo a la Asociación de Cervantistas— constituye, sin duda alguna, una aportación fundamental a los estudios sobre la recepción de la obra cervantina, particularmente del *Quijote*. El libro, como su propio título indica, viene a ser una continuación o complemento de la primera entrega, *Inspiración y pretexto. Estudios sobre las recreaciones del «Quijote»*, publicada en esta misma «Biblioteca Áurea Hispánica» en el año 2005. A los estudios allí recogidos se une ahora una docena más de valiosas aportaciones que continúan esa misma línea de investigación. Y creo que el *pretexto* —en el mejor sentido de la palabra— para que Santiago me haya pedido este prólogo es la amistad. Lo que temo es que me falle la *inspiración* a la hora de responder a su gentil invitación y poder estar a la altura de las circunstancias...

Como el propio López Navia explica en sus palabras de presentación del libro, se trata —en la mayor parte de los casos— de una recopilación de trabajos previamente publicados, en actas de congresos o en revistas, pero todos ellos han sido convenientemente revisados y actualizados para la ocasión. En el caso de la bibliografía manejada, esa actualización llega hasta nuestros mismos días. De esta forma, el volumen no es una mera yuxtaposición de trabajos inconexos, sino que se aprecia en el conjunto una profunda coherencia. Y esto es así porque todas las contribuciones aquí agavilladas responden a la labor desarrollada a lo largo de los últimos años, de manera continua y ejemplar, por López Navia en torno a las recreaciones del *Quijote* —llamémoslas así en sentido genérico—, una materia amplia y multiforme que también ha despertado mi interés como crítico.

La primera parte de *Inspiración y pretexto II*, titulada, «Los textos y su construcción», incluye tres trabajos; la segunda, «El *Quijote* y su recreación», agrupa otros seis capítulos; en fin, la tercera, «Cervantes de nuevo recreado», suma tres nuevas aportaciones. No es cuestión de gloriar aquí con detalle los distintos apartados que forman el libro. Bastará con decir que López Navia aborda con gran rigor y detalle el estudio de las materias anunciadas en los tres epígrafes. Así, en la primera parte aplica su lupa a la complejidad narrativa y el juego de la transmisión de la historia del *Quijote* («un sistema metaficcional tan elaborado y rico como resbaladizo y contradictorio»), centrándose en los capítulos del gobierno de la ínsula Barataria y —aspecto novedoso— el cronista que sigue los pasos de Sancho Panza. Su comentario profundiza luego en la rica, también compleja, identidad literaria del personaje protagonista, don Quijote, y su conciencia de ser, alguien que «ha optado por ser literariamente otro». En fin, saliendo de los límites del *Quijote*, se abordan diversas cuestiones relacionadas con la pseudohistoricidad y la pseudoautoría en el *Persiles* (y aquí el crítico considera el aparato metaficcional de la obra póstuma cervantina como una garantía de la verosimilitud de la narración).

En la segunda parte encontramos análisis de piezas literarias diversas, ya sean consideradas de forma individual, ya formando parte de un corpus más extenso. Se repasa primero la recreación literaria del *Quijote* a la luz del nacionalismo españolista decimonónico: la presencia de España y de lo español es recurrente en la obra cervantina, pero destaca López Navia que el personaje cervantino es multiforme y puede adaptarse a circunstancias e ideologías varias («el *Quijote* puede convertirse en excusa o en instrumento para fines muy diversos»). Se examinan después las imitaciones conservadoras del *Quijote* en la narrativa hispánica del siglo XIX, un conjunto de obras que «reaccionan adversamente contra el legado filosófico ilustrado y contra el liberalismo decimonónico, representando la voz airada de la ortodoxia religiosa». Otros de los trabajos se dedican al comentario de piezas concretas: así, analiza López Navia la presencia de lo quijotesco en la novela «ensayística» *Viviana y Merlín* de Benjamín Jarnés, que es buena prueba de la raíz cervantina de la metaficción jarnesiana. A continuación, se dedican agudos comentarios a la versión zombi de la novela cervantina, el *Quijote Z*, publicado por Házael G. (Házael González) en 2010; y a *Don Quijote de Manhattan. (Testamento yankee)*, continuación heterodoxa del *Quijote* escrita por Marina Perezagua en 2016. Pero, como sabemos, los ecos del

personaje cervantino sobrepasan con mucho los límites de los géneros literarios, llegando a abarcar todas las artes; aquí el autor —que en otras ocasiones se ha acercado también a las recreaciones musicales— detiene su atención en la película *El hombre que mató a don Quijote* (2018) de Terry Gilliam. En su opinión, es esta una pieza más que testimonia «la existencia de un sistema estéticamente transversal que alcanza claramente a la literatura, al cine y a la música y que apunta indefectiblemente a las posibilidades creativas que alumbró y seguirá alumbrando el *Quijote*, fuerza generadora de un universo que hace ya mucho tiempo trascendió los límites de lo literario».

En la tercera parte del volumen, «Cervantes de nuevo recreado», la finura de análisis del crítico continúa, en primer lugar, con el examen de *Ladrones de tinta* (2004) de Alfonso Mateo-Sagasta. Considera luego el autor un corpus de siete novelas publicadas en España en torno a los centenarios de 2014–2016 en las que Cervantes es recreado como un personaje literario: *La sombra de otro* (2014) de Luis García Jambrina, *El reino de los hombres sin amor* de Alfonso Mateo-Sagasta (2014), *Misterioso asesinato en casa de Cervantes* (2015) de Juan Eslava Galán, *El hidalgo que nunca regresó* (2016) de Carlos Luria, *Señales de humo* (2016) de Rafael Reig, *El ingenioso hidalgo* (2016) de Álvaro Bermejo y *Musa décima* (2016) de José María Merino. López Navia estudia con detenimiento la intertextualidad con el *Quijote* presente en todas estas narraciones; el sentido y la génesis de cada una de ellas; la huella de los personajes cervantinos y, en fin, lo que certeramente denomina «la siempre alargada sombra del apócrifo», es decir, el *Quijote* de Avellaneda. Prácticamente ningún subgénero literario escapa a estas recreaciones, de ahí que, en el último trabajo incluido en el libro, el crítico pueda estudiar, con su habitual solvencia, las claves de la denominada «novela de código» en cinco narraciones aparecidas entre los años 2005 y 2016: *El misterio Cervantes* (2005) de Pedro Delgado Cavilla, *La tumba de Don Quixote* (2006) de Ángel Velasco, *Misión Cervantes* (2013) de Brad Thor, *El escudero de Cervantes y el caso del poema cifrado* (2014) de Manuel Berriatúa y *El código secreto del Quijote* de Manuel Sánchez Pérez (2016).

Todas las obras analizadas en *Inspiración y pretexto II* son varias en temas, enfoques e intención, y también lo son, como el propio autor se encarga de señalar, en calidad literaria. Ciertamente, no todas estas recreaciones son piezas maestras, ni siquiera presentan siempre un alto valor desde el punto de vista estético-literario. Sin embargo, todas ellas constituyen eslabones de esa larga cadena que forman la consideración

de Cervantes a través de los tiempos y, sobre todo, la reinterpretación que cada época —y cada autor, en particular— ha hecho de su inmortal personaje. El conjunto de las piezas examinadas constituye un copioso venero de materiales, y los perspicaces comentarios de López Navia sirven para poner de relieve una vez más la enorme fuerza expresiva que tienen el *Quijote* y don Quijote, la novela y el personaje cervantinos. Las cuestiones que aquí se abordan son en ocasiones complejas (por ejemplo, todo lo relacionado con la metaficción, con los conceptos de pseudohistoricidad, pseudoautoría, etc.), pero la aguda minuciosidad del crítico en sus análisis —cualidad que no está reñida con la claridad expositiva e, incluso, la amenidad— sirve para iluminar este rico, complejo y variopinto mundo de las recreaciones, imitaciones o continuaciones del *Quijote*.

Pero lo mejor será dejar ya la palabra al propio autor. Por mi parte, terminaré reiterando la idea que ya expuse al comienzo: por la calidad y el alcance que sin duda tienen las reflexiones aquí aportadas por Santiago Alfonso López Navia, este libro supone un hito muy significativo en el estudio de la recepción de la obra de Cervantes y, particularmente, de las recreaciones del *Quijote*. Y estoy convencido de que tanto el especialista en la materia como el público en general interesado en nuestra literatura áurea encontrará un gran deleite en la lectura de estas páginas, tan sabias como bien meditadas.

Carlos Mata Induráin
Barañáin, enero de 2021

PRELIMINARES

Apenas dieciséis años después de la publicación de *Inspiración y pretexto. Estudios sobre las recreaciones del «Quijote»* en esta misma colección, y a diferencia de los dos impulsos que entonces me movieron, doy a la imprenta esta segunda parte sin colgarla de la percha del segundo (ninguna conmemoración, ningún centenario) y animado solo por persistir y progresar en la línea del primero: la investigación sobre la obra de Cervantes y sus recreaciones, y la importante presencia del autor en el cada vez más amplio universo narrativo de ficción que se inspira en su vida y recrea sus circunstancias y sus peripecias, dignas desde luego de ese tratamiento literario.

En esta ocasión me he centrado en mis intervenciones en algunos de los principales congresos internacionales en los que he participado entre 2003 y 2020. Tan solo hay dos excepciones muy justificadas: el segundo trabajo de la primera parte, publicado inicialmente como artículo, y el tercer trabajo de la segunda, incluido en su día en un libro de conjunto. De las publicaciones originales daré cuenta en esta misma presentación, y la razón está clara: tengo el mayor interés en reforzar la visibilidad y la difusión de esos dos trabajos. Por lo demás, todos los estudios que forman parte de este libro han sido convenientemente revisados y, en su caso, debidamente ampliados y actualizados, hasta el punto de que la bibliografía consultada y citada llega hasta el mismo año 2020.

«El cronista de Sancho y la transmisión de la historia en la unidad narrativa del gobierno de la ínsula Barataria (*Quijote*, II, 42-55)» fue inicialmente publicado en *Compostella Aurea. Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO)*, coordinadas por Antonio Azaústre Galiana y Santiago Fernández Mosquera (Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2011, vol. II, pp. 747-756). «Yo sé quién soy». Reflexiones sobre la identidad

literaria de don Quijote» formó parte del número 57 de *Mapocho. Revista de Humanidades* (pp. 35-53), coordinado en 2005 por el profesor Eduardo Godoy, de entrañable recuerdo, y «Pseudohistoricidad y pseudoautoría en el *Persiles*: límites y relevancia» vio la luz por primera vez en «*Peregrinamente peregrinos*». *Actas del V Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas* al cuidado de la infatigable y siempre diligente Alicia Villar Lecumberri (Alcalá de Henares, Asociación de Cervantistas, 2004, vol. I, pp. 457-482).

En cuanto a los trabajos incluidos en la segunda parte, el primero de ellos, «Entre la creación y las recreaciones. Una mirada a la presencia de España y lo español en la obra de Cervantes y la recreación literaria de don Quijote a la luz del nacionalismo españolista» (cuyo primer apartado trasciende obviamente el horizonte del *Quijote*), es la fusión del texto de «La recreación literaria de don Quijote a la luz del nacionalismo españolista: don Quijote y Napoleón en la Guerra de la Independencia» (incluido en *Tus obras los rincones de la tierra descubren. Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas*, coordinado por Alexia Dotras Bravo, Alcalá de Henares, Asociación de Cervantistas/Centro de Estudios Cervantinos, 2008, pp. 427-439) y mi ponencia «Una mirada a la presencia de España y lo español en la obra de Cervantes y su recepción», expuesta en el Congreso Internacional «Cervantes, clave española» celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos entre el 5 y el 9 de octubre de 2020 bajo la sabia dirección de Manuel Carmona Rodríguez, que se publicará a su debido tiempo con un contenido evidentemente diferente al del texto fundido. «La visión conservadora de don Quijote en las recreaciones de la narrativa hispánica en el siglo XIX: los rasgos de la filiación cervantina» se publicó en *Visiones y revisiones cervantinas. Actas selectas del VII Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas*, editado por Christoph Strosetzki (Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2011, pp. 495-510).

«Nacido de mi misma travesura». Don Quijote alumbrado por la fuerza creativa de la gracia de Viviana en *Viviana y Merlín* de Benjamín Jarnés» formó parte en su día del libro colectivo *Perspectivas y análisis sobre Cervantes y el Quijote*, eficazmente coordinado por Alberto Miranda Poza (Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, 2010, pp. 179-199). La primera versión de «Bajo el signo de la crisis o don Quijote con su tiempo: el *Quijote Z* de Házael G.» se publicó en *Comentarios a Cervantes. Actas selectas del VIII Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas*, confiado a la edición de Emilio Martínez Mata y María

Fernández Ferreiro (Madrid, Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson, 2014, pp. 714-725). Una versión forzosamente reducida por las insalvables prescripciones editoriales del texto de «*Don Quijote de Manhattan*» de Marina Perezagua, penúltima continuación heterodoxa del *Quijote*, que en este libro se recoge en su versión íntegra, se publicó en el volumen *En la villa y corte. Trigesima aurea. Actas del XI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (Madrid, 10-14 de julio de 2017)*, editado por Ana Martínez Pereira, Esther Borrego Gutiérrez, María Dolores Martos Pérez e Inmaculada Osuna Rodríguez (Madrid, UNED, 2020, pp. 463-475), y el texto completo de «*El hombre que mató a don Quijote* de Terry Gilliam (2018) desde la transversalidad de la recreación», correspondiente a mi intervención en el XIV Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas (Venecia, 2-4 de octubre de 2019), ejemplarmente dirigido por Adrián J. Sáez, espera su publicación en una versión resumida en las actas correspondientes, cuya edición asumirá el director del coloquio.

Por lo que respecta a los dos estudios que conforman el trabajo «Isidoro Montemayor tras las pistas de Avellaneda: *Ladrones de tinta* (2004) de Alfonso Mateo-Sagasta», fueron inicialmente publicados, respectivamente, en las *Actas del XI Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas* al cuidado de Chul Park (Seúl, Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros, 2005, pp. 385-397) y en *Cervantes y el Quijote. Actas del Coloquio Internacional* editadas por Emilio Martínez Mata (Madrid, Arco/Libros, 2007, pp. 354-367). «La presencia del *Quijote* en las recreaciones de Cervantes como personaje de ficción en la narrativa española en torno al IV centenario» se incluyó en *Los trabajos de Cervantes. XIII Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas* gracias a los buenos oficios de Rafael González Cañal y Almudena García González (Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2019, pp. 177-191), y por fin, una versión resumida de «La recreación de Cervantes y el *Quijote* en la novela de código (2005-2016)», cuyo texto íntegro se recoge aquí, aparecerá en breve en el volumen de las actas del X Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas (Madrid, 3-7 de septiembre de 2018), editadas por Aurelio Vargas y Daniel Migueláñez.

A tiempo de entregar a los editores esta segunda parte de *Inspiración y pretexto* pienso en todo el tiempo que ha pasado desde aquel I Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas celebrado en 1988 en Alcalá de Henares en el que puse de largo mis ilusiones como cervantista con veintisiete años apenas cumplidos. Pienso en todos los años

compartidos con mis colegas cervantistas, algunos de ellos amigos muy queridos, y no puedo dejar de pensar en los maestros que se han ido, dejándonos lo mejor de su legado intelectual y de su integridad como personas. Apenas unos días antes de firmar estos preliminares me llegó la tristísima noticia de la muerte de Carmen-Auristela Agulló Vives, dama sabia y maternal de la Asociación de Cervantistas, a quien mi enorme afecto rinde homenaje en este libro. Y también miro hacia adelante y veo con esperanza el prometedor relevo generacional que trae consigo la «alegre muchachada» del cervantismo de última hora (ellos no saben que yo los llamo así para mis adentros, aplicándoles las palabras del tango «Adiós, muchachos» de Carlos Gardel), conformada por tantos profesores jóvenes y pujantes cuya nómina me ahorro para no cometer la torpeza de dejarme a nadie en el tintero.

No puedo cerrar estas palabras sin expresar mi gratitud más sentida a las instituciones que han hecho posible la publicación de *Inspiración y pretexto II*: la Universidad Internacional SEK de Quito (Ecuador), a la que también rinde servicio la Cátedra de Estudios Humanísticos Felipe Segovia Martínez, que represento; la Universidad Internacional de La Rioja, en la que desarrollo mi principal labor como profesor titular, y Trinity College Group of Spain, a cuyo Consejo Directivo me honro en pertenecer como asesor. Quiero extender mi agradecimiento al Grupo de Investigación Siglo de Oro de la Universidad de Navarra, con Ignacio Arellano a la cabeza, a mi querido colega y amigo Carlos Mata, que me honra con su prólogo, y al proverbial buen hacer de Anne Wigger, que representa en grado de excelencia la pulcritud y la dedicación de Iberoamericana Vervuert.

Madrid, 3 de enero de 2021