

LOS LENGUAJES MÚLTIPLES DE LA RECREACIÓN DEL QUIJOTE: ATENCIÓN ESPECIAL A LAS RECREACIONES EN LA NARRATIVA HISPÁNICA

Santiago López Navia
Miembro de la Asociación de Cervantistas
y la Cervantes Society of America
Universidad Internacional de La Rioja

Es un hecho que la multiplicidad de lecturas y de recreaciones es especialmente común en aquellas obras que han adquirido una especial trascendencia a lo largo del tiempo, como si su presencia permanente, muestra inequívoca del interés que suscitan, atrajese interpretaciones muy diversas y en algún caso de muy discutible pertinencia. Lo mismo cabe decir de los autores más relevantes de la tradición literaria universal. Esto justifica que se haya escrito tanto y desde tantas perspectivas diferentes, no siempre afortunadas, sobre la Biblia, Shakespeare y Cervantes, y muy en particular sobre el Quijote.

Cuando hablamos de recreaciones del Quijote nos referimos tanto a aquellas obras que reformulan estéticamente la obra literaria original convirtiéndola en otra obra (literaria, musical, pictórica, cinematográfica, escultórica...) como a aquellas otras que tienden a interpretarla desde el momento en que la crítica, al igual que la traducción, es una forma de recrear las obras literarias. No podemos soslayar la existencia de otros elementos que igualmente recrean el modelo y que no se prestan fácilmente a la sistematización: es el caso de tantos artículos –cromos, recuerdos de valor

IX Jornada Científica - Mesa redonda, Área de Letras – *La riqueza del lenguaje simbólico de Cervantes a través del tiempo* - Moderador Mª Teresa Fernández “Los lenguajes múltiples de la recreación del Quijote: atención especial a las recreaciones en la narrativa hispánica”. Santiago López Navia.

turístico, objetos funcionales y ornamentales– de muy diversa naturaleza que a su manera rinden homenaje a la obra original de Cervantes. Tanto en un caso como en otro las recreaciones son el resultado de la expresión de lenguajes múltiples. En el presente trabajo nos ocuparemos sobre todo de las recreaciones literarias, y más concretamente de las narrativas, pero haremos forzosa mención a algunas interpretaciones que resultan cuando menos singulares por la audacia, en algunos casos conmovedora, de quienes las suscriben¹.

Durante los últimos años el interés por las recreaciones de Cervantes y su obra, y muy especialmente el Quijote, han experimentado un especial impulso². Al mismo ritmo persisten las obras, especialmente literarias, que suscitan este interés, y más teniendo en cuenta las conmemoraciones

¹ Para no repetir en este trabajo todo lo que vengo diciendo al respecto desde hace muchos años, me propongo resumir las líneas generales de mi investigación remitiendo a aquellos trabajos en los que abordo más detenidamente cada uno de los aspectos. En la mayoría de los casos facilito el enlace que posibilita su consulta completa por parte de quienes quieran profundizar en cuanto aquí apunto. El lector dispone así de dos opciones de lectura: la sintética, representada por este trabajo, y la profunda y detallada, que resulta de la posibilidad de leer los diferentes estudios publicados, a cuyo texto completo se remite mediante el correspondiente enlace, que conduce las más de las veces a mi perfil en la página web de la comunidad investigadora Academia.edu:

(<https://universidadinternacionaldelarioja.academia.edu/SantiagoAL%C3%B3pezNavia>)

² Un ejemplo especialmente significativo de este interés es el trabajo emprendido a lo largo de los últimos años por el Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra, cuyo secretario, Carlos Mata Induráin, lleva desde el año 2011 convocando con dedicación y éxito encomiables diferentes congresos y publicaciones adscritos al proyecto RQC

(<http://www.unav.edu/evento/cervantes/Proyecto-rqc>). Remito a las diferentes obras de conjunto en las que se han estudiado de forma exhaustiva las recreaciones teatrales, narrativas, poéticas, ensayísticas y artísticas del *Quijote*.

IX Jornada Científica - Mesa redonda, Área de Letras – *La riqueza del lenguaje simbólico de Cervantes a través del tiempo* - Moderador Mª Teresa Fernández “Los lenguajes múltiples de la recreación del Quijote: atención especial a las recreaciones en la narrativa hispánica”. Santiago López Navia.

cervantinas que animan y animarán especialmente el panorama desde 2005 hasta 2017, año en el que se conmemorarán los cuatrocientos años del *Persiles*, la obra póstuma de Cervantes³. Esta no es una tendencia nueva, ni mucho menos, ni depende exclusiva o preferentemente del impulso de las conmemoraciones. Muy al contrario, las distintas formas de recrear el Quijote hunden sus raíces años antes del Quijote de Avellaneda (1614), obra que el gran público, y a veces incluso el especializado, reconoce como la primera continuación significativa del original olvidando que ya en 1609 se publica la anónima *Homicidio de la fidelidad y defensa del honor*⁴, que recrea las peripecias de la pastora Marcela en el Quijote de 1605.

Desde esta primera obra, tan poco conocida como imprescindible para entender el fenómeno de las recreaciones literarias del modelo original, las obras literarias publicadas en todo el mundo que han imitado, continuado, ampliado o parafraseado la novela de Cervantes son numerosísimas⁵, y sé

³ Baste recordar que en los dos últimos años (2014 y 2015), y sin contar las nuevas ediciones (o en su caso nuevas versiones de ediciones anteriores) del *Quijote*, se ha publicado una nueva continuación del *Quijote (El final de Sancho Panza y otras suertes* de Andrés Trapiello, Barcelona, Áncora y Delfín, 2014) y dos novelas que recrean la biografía de Cervantes (Luis García Jambrina, *La sombra de otro*, Barcelona, Ediciones B, 2015 y Juan Eslava Galán, *Misterioso asesinato en casa de Cervantes*, Madrid, Espasa-Calpe, 2015).

⁴ Anónimo, *Homicidio de la fidelidad y la defensa del honor. La meurtre de la fidelité, et la défense de l'honneur*, à Paris, par Jean Richer, 1609. Por no hablar de que en 1614, a la par que el *Quijote* del apócrifo Avellaneda, también se publica la poco conocida imitación de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo *El caballero puntual* (editado en Madrid por Miguel Serrano de Vargas).

⁵ Para el estudio concreto de las recreaciones narrativas del *Quijote* en la literatura hispánica remito a mi trabajo “Para una comprensión general de las recreaciones narrativas del Quijote en la narrativa hispánica: actitudes y constantes” (en el

IX Jornada Científica - Mesa redonda, Área de Letras – La riqueza del lenguaje simbólico de Cervantes a través del tiempo - Moderador Mª Teresa Fernández “Los lenguajes múltiples de la recreación del Quijote: atención especial a las recreaciones en la narrativa hispánica”. Santiago López Navia.

que no corro ningún riesgo si aventuro que en el horizonte de la creación literaria nos esperan unas cuantas más y así será mientras que no olvidemos la verdadera esencia de nuestra tradición literaria. Lo mismo cabe decir de las recreaciones musicales, cinematográficas y en general de las propuestas por otros de los múltiples lenguajes recreadores del modelo original. Desde “From Rosy Bowr’s” de Henry Purcell (1695) hasta –por ejemplo– Don Quijote y Dulcinea, el sublime dúo para guitarra y violoncelo de Erik Marchelie (1998) en la música culta⁶; desde el musical *The man of Mancha*

volumen editado por Carlos Mata Induráin *Recreaciones quijotescas y cervantinas en la narrativa*, Pamplona, EUNSA, 2013, pp. 9-28,

https://www.academia.edu/14383516/Para_una_comprensi%C3%B3n_general_de_las_recreaciones_narrativas_del_Quijote_en_la_narrativa_hisp%C3%A1nica_actitudes_y_constantes). Para las recreaciones teatrales, poéticas y ensayísticas remito a las obras publicadas animadas por el GRISO en el seno del proyecto RQC al que me he referido en la nota 2.

⁶ Me he ocupado de estudiar las recreaciones musicales del *Quijote* en la música culta en el capítulo “las recreaciones musicales” de mi libro *Inspiración y pretexto. Estudios sobre las recreaciones del Quijote*, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2005, pp. 175-2003.

⁷ Remito a mis trabajos sobre las recreaciones del *Quijote* por parte de la música rock: “La recepción del *Quijote* en el rock español” en Begoña Lolo (ed.), *Visiones del Quijote en la música del siglo XX*, Madrid, Ministerio de Ciencia e Innovación-Centro de Estudios Cervantinos, 2010, pp. 684-695

(https://www.academia.edu/14383582/La_recepci%C3%B3n_del_Quijote_en_el_rock_espa%C3%B1ol) y “De nuevo sobre la huella del *Quijote* en la música popular: atención especial a las recreaciones de la música rock”, en Carlos Mata Induráin (ed.), *Recreaciones quijotescas y cervantinas en las artes*, Pamplona, EUNSA, 2015 (en prensa).

⁸ Brillantemente estudiadas por José Manuel Lucía Megías en *La imagen del Quijote en el mundo* (Barcelona, Lunewerg, 2004) entre otros trabajos relevantes.

⁹ El lector interesado en conocer una rápida panorámica de todas estas recreaciones y de la bibliografía dedicada a su estudio puede leer especialmente las páginas 51 y 52 de mi trabajo “Recreaciones y manipulaciones (con alguna desviación) en la recepción literaria del *Quijote*”, publicado en *Anais do I Congresso Nordestino de*

IX Jornada Científica - Mesa redonda, Área de Letras – La riqueza del lenguaje simbólico de Cervantes a través del tiempo - Moderador Mª Teresa Fernández “Los lenguajes múltiples de la recreación del *Quijote*: atención especial a las recreaciones en la narrativa hispánica”. Santiago López Navia.

de Wasserman, Leigh y Darion (1965) hasta su última versión, tamizada por el heavy metal poco antes de su muerte por el genial Christopher Lee de la mano del grupo italiano Rhapsody of Fire en el disco Metal Knight (2014), pasando por el singularísimo Quijote Hip Hop (o Hiphote) estrenado en 2005, todo ello en el ámbito de la música popular⁷; desde el Don Quijote de Georg W. Pabst (1933) hasta el relativamente reciente corto de animación Donkey Xote del español José Pozo (2007) en el cine, o en las múltiples manifestaciones del universo quijotesco en la iconografía universal⁸, son y serán muy difícilmente numerables todas las muestras recreadoras construidas con arreglo a lenguajes de factura muy diversa⁹.

Por centrarnos en las recreaciones del Quijote en la narrativa hispánica (continuaciones, imitaciones y ampliaciones), campo en el que vengo trabajando a lo largo de las tres últimas décadas, propongo cuatro líneas fundamentales que determinan otras tantas formas de expresión del lenguaje recreador del modelo original: recreaciones literarias en sentido puro, en tanto propuestas paródicas de un determinado sistema literario, siguiendo la pauta de la novela de Cervantes, que nace precisamente con la pretensión de parodiar los libros de caballerías, tan conocidos y reconocibles por el lector contemporáneo del Quijote. No es esta, desde luego, la veta más frecuentada por los autores que han recreado el original. Además del Quijote de

Espanhol, José A. Miranda Poza et al. (org.), Recife, Editora Universitaria da UFPE, 2008 . El enlace completo a la publicación digital del volumen donde se recogen las actas es:

<https://books.google.es/books?id=RfHOu2ocJjAC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

IX Jornada Científica - Mesa redonda, Área de Letras – *La riqueza del lenguaje simbólico de Cervantes a través del tiempo* - Moderador Mª Teresa Fernández “Los lenguajes múltiples de la recreación del Quijote: atención especial a las recreaciones en la narrativa hispánica”. Santiago López Navia.

Avellaneda, que parodia precisamente el modelo de Cervantes en 1614¹⁰, a ella se adscriben claramente, por ejemplo, el Gerundio de Campazas del padre Isla¹¹ (1758), que pone en solfa la trasnochada retórica eclesiástica de las postrimerías del barroco en pleno siglo XVIII; el Quijote de los teatros de Cándido María Trigueros¹² (1802), que hace lo propio con las persistentes comedias que se adscriben a la misma estética en el mismo periodo, o el singularísimo y bastante reciente Quijote Z de Házael G.¹³ (2010), que somete a parodia la fecunda literatura terrorífica en torno a los omnipresentes zombis en los últimos años.

Recreaciones de orientación inequívocamente ideológica –línea en la que sobresalen, significativamente, las obras de corte conservador–, que van¹⁴ desde el nacionalismo españolista¹⁵, encarnado por el Sancho Panza de

¹⁰ Alonso Fernández de Avellaneda, *Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras*, en Tarragona, en casa de Felipe Roberto, 1614.

¹¹ José Francisco de Isla, *Historia del más famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes*, en Madrid, en la imprenta de don Gabriel Ramírez, calle de Atocha, frente del convento de Trinitarios, 1758.

¹² Cándido María Trigueros, *Teatro español burlesco o Quijote de los teatros, por el maestro Crispín Caramillo. Cum notis variorum*, Madrid, imprenta de Villalpando, 1802.

¹³ Házael G., *Quijote Z.*, Barcelona, Dolmen, 2010. He dedicado a esta recreación, singular donde las haya, mi trabajo “Bajo el signo de la crisis o don Quijote con su tiempo: el *Quijote Z* de Házael G.”, en Emilio Martínez Mata y María Fernández Ferreiro (eds.), *Comentarios a Cervantes. Actas selectas del VIII Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas*, Madrid, Fundación María Cristina Masaveu Peterson, 2014, pp. 714-725. Facilito el enlace completo a la edición digital del libro:

<https://eldonosoescrutinio.files.wordpress.com/2014/01/comentarios-a-cervantes-actas-selectas-del-viii-cindac.pdf>

¹⁴ Cito tan solo algunos de los muchos ejemplos de este tipo de recreaciones. Remito a mi trabajo citado en las notas 5 y 9.

IX Jornada Científica - Mesa redonda, Área de Letras – La riqueza del lenguaje simbólico de Cervantes a través del tiempo - Moderador Mª Teresa Fernández “Los lenguajes múltiples de la recreación del Quijote: atención especial a las recreaciones en la narrativa hispánica”. Santiago López Navia.

Francisco Meseguer con su *El don Quijote de ahora con Sancho Panza el de antaño* en plena Guerra de la Independencia (1809)¹⁶, al pacifismo de Carolina Peralta en *La última salida de don Quijote de la Mancha*¹⁷ pasando por el antiliberalismo y antienciclopedismo de los autores del s XVIII¹⁸ y primeras décadas del XIX. Sigo considerando lo muy significativo que resulta constatar que una buena parte de las obras narrativas que recrean el Quijote con intención ideológica, y sobre todo las publicadas durante el periodo señalado, no implican el rechazo de un modelo anterior en el tiempo que ya se considera superado, como hace Cervantes con respecto al universo literario caballeresco, sino la oposición ante un sistema de ideas y valores que se abre paso en Europa en el momento, como ocurre con las imitaciones

¹⁵ Remito a mi trabajo «La recreación literaria de don Quijote a la luz del nacionalismo españolista: don Quijote y Napoleón en la Guerra de la Independencia», en Alexia Dotras Bravo (coord.), *Tus obras los rincones de la tierra descubren. Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas*, Madrid, Asociación de Cervantistas / Centro de Estudios Cervantinos, 2008, pp. 427-439 y facilito el enlace al texto completo:

https://www.academia.edu/14446270/La_recreaci%C3%B3n_literaria_de_don_Quijote_a_la_luz_del_nacionalismo_espa%C3%B1olista..._Alexia_DOTRAS_BRAVO_et_al_eds._Tus_obras_los_rincones_de_la_tierra_descubren._Madrid_Asociaci%C3%B3n_de_Cervantistas-Centro_de_Estudios_Cervantinos_2008_pp._427-439

¹⁶ Francisco Meseguer, *El don Quijote de ahora con Sancho Panza el de antaño*, impreso en Córdoba y por su original en México en la oficina de doña María Fernández de Jáuregui, calle de Santo Domingo, 1809.

¹⁷ Carolina Peralta, *La última salida de don Quijote de la Mancha*, Barcelona, Talleres Gráficos Vicente Ferrer, 1952.

¹⁸ Véase mi trabajo “La visión conservadora de don Quijote en las recreaciones de la narrativa hispánica en el siglo XIX (I). Los rasgos de la filiación cervantina” en Christoph Strosetzki (ed.), *Visiones y revisiones cervantinas. Actas selectas del VII Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas*, Madrid, Ediciones del Centro de Estudios Cervantinos, pp. 495-510. Facilito el enlace completo al trabajo: https://www.academia.edu/14383548/La_visi%C3%B3n_conservadora_de_don_Quijote_en_las_recreaciones_de_la_narrativa_hisp%C3%A1nica_en_el_siglo_XIX._Los_rasgos_de_filiaci%C3%B3n_cervantina

IX Jornada Científica - Mesa redonda, Área de Letras – *La riqueza del lenguaje simbólico de Cervantes a través del tiempo* - Moderador Mª Teresa Fernández “Los lenguajes múltiples de la recreación del Quijote: atención especial a las recreaciones en la narrativa hispánica”. Santiago López Navia.

que ponen en solfa en su tiempo el pensamiento ilustrado, el enciclopedismo y el liberalismo, evidenciando una tenaz oposición de nuestro país a la renovación ideológica que viene de la mano de la Ilustración.

Interesa también la veta meramente formal de la recreación de la obra narrativa original, en la que el Quijote alumbró versiones cuyo contenido tiene una importancia relativa o secundaria con respecto al lenguaje recreador propiamente dicho. Es el caso de algunas traducciones tan particulares del Quijote como son la versión parcial que Ignacio Calvo hace del texto cervantino al latín macarrónico¹⁹ o la que Antonio Peral Torres publica en latín culto²⁰, por no hablar de la singularísima versión al lenguaje T9 o texto predictivo que elabora Gabriel Medina Vélchez²¹. Es obvio que estas propuestas, cuya pertinencia puede resultar discutible sin perjuicio del mérito que las asiste, se mueven dentro de unas amplias coordenadas que pueden encontrar sus límites difusos entre la anécdota y el alarde. No es este ni mucho menos, desde luego, el caso de las últimas adaptaciones del Quijote elaboradas por Arturo Pérez Reverte y Andrés Trapiello, resumida y de uso escolar pero fiel al texto original la primera²², e íntegra y expresada en castellano actual la segunda²³.

¹⁹ *Historia Domini Quijoti Manchegui*, Guadalajara, AACHE, 1999.

²⁰ *Historia domini Quixoti a Manica*, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1998.

²¹ *El Quijote en sms*, obra compuesta por algo más de 800 páginas y disponible para su descarga desde una página web tan poco “literaria” como www.costatropical.com.

²² Miguel de Cervantes, *Don Quijote de la Mancha*, edición de la Real Academia Española adaptada por Arturo Pérez Reverte, Madrid, Santillana, 2014.

²³ Miguel de Cervantes, *Don Quijote de la Mancha* puesto en castellano actual íntegro y fielmente por Andrés Trapiello, Barcelona, Destino, 2015.

IX Jornada Científica - Mesa redonda, Área de Letras – La riqueza del lenguaje simbólico de Cervantes a través del tiempo - Moderador Mª Teresa Fernández “Los lenguajes múltiples de la recreación del Quijote: atención especial a las recreaciones en la narrativa hispánica”. Santiago López Navia.

Cumple hablar, por fin, siquiera brevemente, de la desviación, cuando no desquiciamiento, que demuestran algunas interpretaciones pretendidamente críticas emprendidas a veces con una osadía rayana en la irresponsabilidad. Lo más significativo de todo es que sus autores no pertenecen ni al cervantismo autorizado en particular ni a la comunidad académica en general, y que a pesar de esa falta de filiación a unos criterios de investigación rigurosos y sólidamente fundamentados se permiten el lujo de enmendar la plana a los especialistas presumiendo de una perspicacia casi reservada para ciertos iluminados y proponiendo las que yo denomino “interpretaciones esdrújulas”, de corte mágico, esotérico y preternatural en los más de los casos, y simplemente conmovedoras, como ya dije al principio de este trabajo y por expresarlo con la mayor delicadeza, en algún otro²⁴.

¿Cómo no entender, en fin, que una obra que enuncia un universo literario tan plural como el Quijote suscite recreaciones con tal multiplicidad de lenguajes? Esta ha sido la respuesta al modelo original a lo largo de cuatro siglos, y está debería seguir siendo la respuesta futura siempre que la literatura no pierda su vigor, su presencia y su fecundidad. Los cervantistas, que tenemos que asumir en buena medida la responsabilidad de separar el polvo de la paja, estamos acostumbrados a todas las actitudes, todas las formulaciones y a casi todas las sorpresas. Alguna más surgirá en estos años

²⁴ Véase mi trabajo “Sinrazones que a la razón se facen’. Algunas aproximaciones esotéricas al Quijote”, en Carmen Rivero Iglesias (Ed.), *Ortodoxia y heterodoxia en Cervantes*, Madrid, Centro de Estudios Cervantinos, 2011, pp. 329-338. El enlace al texto completo es el siguiente:
https://www.academia.edu/14446472/_Sinrazones_que_a_la_raz%C3%B3n_se_facen_.Algunas_aproximaciones_esot%C3%A9ricas_al_Quijote_en_Carmen_Rivero_Iglesias_Ed._Ortodoxia_y_heterodoxia_en_Cervantes_Madrid_Centro_de_Estudios_Cervantinos_2011_pp._329-338.

IX Jornada Científica - Mesa redonda, Área de Letras – *La riqueza del lenguaje simbólico de Cervantes a través del tiempo* - Moderador Mª Teresa Fernández “Los lenguajes múltiples de la recreación del Quijote: atención especial a las recreaciones en la narrativa hispánica”. Santiago López Navia.

en los que el espíritu de Cervantes sobrevuela el panorama cultural internacional, y sobre todo el propio del hispanismo. Nos corresponde estar, como siempre, atentos y preparados.

**IX Jornada Científica - Mesa redonda, Área de Letras – *La riqueza del lenguaje simbólico de Cervantes a través del tiempo* - Moderador Mª Teresa Fernández
“Los lenguajes múltiples de la recreación del Quijote: atención especial a las recreaciones en la narrativa hispánica”. Santiago López Navia.**