

“Dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías”: testimonios de la recepción de la obra cervantina en América

Las posibilidades de recreación de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra parecieran no tener límite: más de 400 años después de la publicación de *La Galatea*, *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha* o *Las novelas ejemplares*, sus obras continúan siendo motivo de reflexiones críticas y de diálogos literarios y recreaciones artísticas, del uso de la tradición cervantina —innovadora y experimentadora como su obra misma—, y del mito quijotesco en lenguajes diversos. No se trata solo de las relaciones textuales o transtextuales (como se plantea en el proyecto Quijote Transnacional)¹ o de las deudas que determinadas obras literarias, novelistas, poetas o dramaturgos tengan con el Príncipe de los Ingenios. La recepción de Cervantes en América, y en otros continentes, se ensancha a la política, al arte —cómo no recordar los trazos quijotescos del pintor chileno Roberto Matta—, a la música, al cine, a las manifestaciones populares —más de una carroza quijotesca ha desfilado en los carnavales de Río de Janeiro, Barranquilla o Pasto—, al habla cotidiana. También, el nombre del escritor o de sus personajes inmortales se recrea en los rótulos de los hoteles, de los edificios, de los restaurantes, de las panaderías de barrio, en Bogotá, Santiago de Chile, Lima o Nueva York. En ese sentido, la atracción que este grandísimo mito literario sigue ejerciendo en América, el continente prodigioso, “el refugio y amparo de los desesperados de España”, al que alguna vez pensó venir Cervantes, se revela como un manantial inagotable (así lo ha calificado el cervantista Alberto Sánchez), heterogéneo, híbrido y siempre interesante. Cervantes y don Quijote han sido, son y serán ciudadanos del mundo, ciudadanos de América. Ya lo expresó bellamente el poeta colombiano José María Vargas Vila: “El Caballero de la Triste Figura ha prolongado su viaje, más allá, mucho más allá de las llanuras polvorientas de la Mancha; don Quijote ha

1 En el siguiente enlace se puede consultar este proyecto: <https://www.quijotetransnacional.es/>.

viajado por América; viaja aún allí” (221). En efecto, el viaje de Alonso Quijano el Bueno ha dado lugar a todo tipo de maquinaciones poéticas y de invenciones narrativas o dramáticas, de recreaciones musicales y filmicas, de lecturas, de adaptaciones para niños, niñas y adolescentes.

No obstante, y aunque los envíos del *Ingenioso hidalgo* o de *Los trabajos de Persiles y Sigismunda* a las colonias de ultramar pueden rastrearse desde el siglo XVII y la presencia de los personajes se testimonia ya en Pausa (Perú) en 1607, es necesario apuntar que la recepción crítica de la obra cervantina en América y la utilización literaria, política o satírica de su creación más conocida, don Quijote, comenzaron después de los procesos de emancipación de la corona española, en el siglo XIX. Lentamente emergió el cervantismo hispanoamericano, arropado por la concepción romántica del *Quijote* (Close 2005), pero pasada por el tamiz de la exégesis de los críticos españoles (Cuevas 2022) así se abrieron nuevas vías de interpretación de la obra inmortal. Además, no cabe duda de que la celebración en América de los centenarios de 1905, 1915 y 1916 constituyeron un impulso significativo para la recepción de la obra del escritor español más universal y, en particular, de su héroe más conocido.

Las lecturas del mito cervantino y quijotesco hechas desde América se han extendido también a lo largo del siglo XX y estas primeras décadas del XXI, jalonadas de igual manera por las conmemoraciones de 1947, 2005 y 2015. En ese sentido, la intención de este monográfico ha sido ofrecer una muestra de la riqueza de las lecturas críticas que se han hecho sobre la obra del escritor alcalaíno, de la fascinación que ha ejercido y sigue ejerciendo ese auténtico fenómeno cultural que es el Quijote, novela y personaje. Así lo confirman también los siete artículos recogidos aquí, que exploran desde diferentes geografías los diversos cauces de recepción de Cervantes en el “Nuevo Mundo”. El primero de los artículos, “En honor de Cervantes: Honduras celebra el tercer centenario de la publicación del *Quijote*” de José Manuel Lucía Megías, analiza las fiestas que se celebraron en Tegucigalpa entre los días 5 y 7 de mayo de 1905 para conmemorar el tercer centenario de la publicación de la primera parte del *Quijote*. Como sucedió en Buenos Aires, Bogotá y otras ciudades del continente americano, las celebraciones hondureñas reflejan la intención de exaltar lo hispánico, la raza y la lengua española, simbolizadas en la figura de Cervantes y de su *Quijote*, y de estrechar los vínculos que debían perdurar entre España y sus antiguas colonias, a pesar de los procesos de independencia.

Los siguientes artículos estudian rescrituras, continuaciones o imitaciones del *Quijote* (López Navia) en el continente americano: *Las semblanzas caballerescas* (1886) de Luis Otero y Pimentel, *Don Quijote en Yanquilandia* (1921) y *Quichotte* (2019) de Salman Rushdie. De la primera se ocupa María de los Ángeles González Briz, de la segunda, Ricardo Angelo Loaiza y, de la última, Andrii Bezrukov y Oksana Bohovyk. Estos tres trabajos tienen en común el hecho de analizar obras poco conocidas, en particular las dos primeras, que pertenecen a un subgénero consolidado y ampliamente estudiado, el de las continuaciones ortodoxas y heterodoxas del *Quijote*, en el que se incluyen, por ejemplo, *Don Quixotte in England* (1754) o *Female Don Quixote* (1752) de Charlotte Lennox. Conforme con dicha tradición, las novelas de Luis Otero y Pimentel (1834-1920) y Juan Manuel Polar (1868-1936) pueden rotularse como continuaciones, en la medida en que narran nuevas aventuras de los protagonistas de la más conocida de las ficciones cervantinas. Sin embargo, como bien detallan los trabajos de García Briz y Leonardo Loayza, don Quijote y Sancho se mueven en coordenadas espacio temporales distintas a las del original. Mientras en *Semblanzas caballerescas* los personajes se trasladan en el curso de la ficción a Cuba en un tiempo marcado por los avances del conocimiento y la técnica, en *Don Quijote en Yanquilandia* caballero y escudero son literalmente revividos a comienzos del siglo xx en Estados Unidos gracias a Tío Samuel (eco, por supuesto, del famoso Tío Sam). En el contexto del debate que se produjo desde finales del siglo xix sobre el panhispanismo y el panamericanismo y las preocupaciones por las cada vez más evidentes influencias del imperio norteamericano, debe enmarcarse esta novela de Polar que defiende la emancipación de los valores del capitalismo y aboga por el despertar político e ideológico de América del Sur. Por su parte, el *Quijote* imaginado por Otero y Pimentel es resultado de una “enmienda o reescritura amable”, en la que sus protagonistas evidencian una cultura letrada (aquí Sancho sabe leer) que está acorde con la defensa que hace el autor de una integración de lo hispánico y lo cubano, del mestizaje cultural. También, por supuesto, el escritor de origen gallego y gobernador de Manzanillo en Cuba revela su interés por un proyecto político en el que la isla continúe subordinada a la Corona española. En el marco de las reescrituras quijotesas, también se inscribe una de las últimas novelas del escritor de origen indio Salman Rushdie (1947), *Quichotte*, publicada en 2019, a la que se aproxima el artículo “Fighting Windmills: Quixotism and Old/New Issues Facing Humankind”. El trabajo de Bezrukov y Bohovyk apunta que el principal

problema que se aborda en la novela es el de la relación entre literatura y realidad. Aquí no se trata, sin embargo, de un Quijote revivido como en los textos de los que se ocupan los artículos anteriores, sino de la configuración de un personaje quijotesco que se desenvuelve en un mundo en el que predomina la posverdad y que plantea el conflicto entre lo real y lo ideal. Gracias a la intemporalidad del personaje cervantino, Rushdie crea un protagonista, Mr. Ismail Smile (Quichotte), que ve afectada su percepción de la realidad a causa del exceso de televisión y no como consecuencia de la lectura de los libros de caballerías como le ocurre a Alonso Quijano. Así, este artículo analiza las similitudes entre los protagonistas de Cervantes y Rushdie, ambos héroes idealistas.

No hay duda de que la naturaleza arquetípica de don Quijote lo ha convertido en un fenómeno cultural. En efecto, su pervivencia no solo se testimonia en la literatura, pues, de hecho, reelaboraciones y recreaciones se trasladan a otros lenguajes y medios artísticos. El siguiente bloque de artículos bucea en la recepción artística del *Quijote* en el cine y la música. Mario Martín Botero y Federico Jiménez analizan la adaptación cinematográfica de *Un tal Alonso Quijano* (2020), película de la directora colombiana Libia Stella Gómez que se suma a un extenso catálogo filmográfico. El atractivo del personaje cervantino en el lenguaje visual se testimonia ya en el cine mudo. En 1903, Ferdinand Zecca y Lucien Nonguet dirigen una película de 10 minutos de siete cuadros escénicos que recrean algunos de los episodios más significativos de la novela. Un par de décadas después, en 1933, George Wilhem Pabst hace la primera adaptación al cine sonoro, *Don Quichotte*. La maleabilidad de este nuevo lenguaje visual, es decir, sus posibilidades de adaptación, se refleja en la afirmación del director austriaco:

Si hubiera podido hacer *Don Quijote* a mi gusto, lo hubiera hecho “moderno”; habría transformado a Don Quijote en un empleaducho ensoñador y generoso, oprimido, machacado y aplastado por el mundo actual, pero que siempre mantiene encendida una llamita —la llama de la esperanza, insensata, la única que cuenta. (cit. en Armero 303)

El extenso inventario de la presencia de don Quijote en el cine, conformado por más de una treintena de títulos, pasa por recreaciones y adaptaciones más o menos fieles que evidencian “la recepción dinámica” (Alvar 40) que ha tenido la obra. Por ese camino, y como estudian Botero y Jiménez, la película de Gómez no es, en sentido estricto, una adaptación del libro cervantino sino

un diálogo particular a través de los personajes de don Quijote y Dulcinea, que ofrece un “retrato interpretativo”.

También, en la música ha sido prolífica la aparición del personaje cervantino. Como ha planteado Canavaggio (348), el tratamiento musical de la figura de don Quijote es un testimonio de las dos interpretaciones críticas de la obra más conocidas: la visión cómica y satírica, que se evidencia, por ejemplo, en *The Comical History of don Quixote*, comedia compuesta por Thomas D’Urfey entre 1694 y 1696; y la interpretación romántica de la novela que defiende el carácter idealista del protagonista que se testimonia en varias óperas del siglo XIX. Pese a que han pasado ya más de cuatrocientos años de su creación, las particularidades de su protagonista y su consolidación como mito literario explican el interés en el Caballero de la Triste Figura de parte de compositores y cantantes contemporáneos, de hip hop o de rap. No es extraño, pues como apuntara Ortega y Gasset, “no existe libro cuyo poder de alusiones simbólicas al sentido universal de la vida sea tan grande y, sin embargo, no existe libro alguno en que hallemos menos anticipaciones, menos noticias para su propia interpretación” (167). Conforme con este planteamiento, músicos de todas clases pueden ejercer su libertad creativa y usar como fuente de inspiración al héroe cervantino. En el ámbito de la música popular, y con la intención de acercar la obra al público más joven, con motivo del IV Centenario del *Quijote* en 2005, el Ministerio de Cultura de España alentó el proyecto *El Hip-jote*; en 2016 se realizó el concurso *Cervantes en rap*, convocado por la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro con la idea de hacer una versión en versos de rap de la vida del escritor alcalaíno. El concurso se celebró de manera simultánea en España y en México y fueron declarados ganadores los raperos BAT (Alfonso Campos) y Doctor Mente. Más recientemente, el cantante y compositor puertorriqueño conocido como Residente (René Pérez Joglar) ha hecho una relectura del clásico español. Sobre esta utilización reflexiona María Ludmila Ponce de León en su artículo “‘Mientras hablo solo como don Quijote’: Residente, don Quijote y el rap en español”.

Para terminar, el trabajo de Juan Diego Vila, titulado “Los *Quijotes* de Polidoro: en torno a las políticas editoriales y estéticas de la literatura infantil en la década de 1960 en Argentina” estudia las adaptaciones del *Quijote* para niñas y niños y sus formas de consumo. En ese sentido, Vila repasa algunos de los casos de adaptaciones de la obra llevados a cabo en Argentina, como *Las aventuras de don Quijote* que la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de

Perón mandó a editar en 1947. A diferencia de los propósitos de esta, los *Cuentos de Polidoro* “reescriben la novela con presupuestos propios de la literatura infantil” y están acompañados por preciosas ilustraciones (incluidas en este artículo) realizadas por Oscar Grillo.

Como es habitual en la revista *Literatura: teoría, historia crítica*, cierran este número monográfico una entrevista y un apartado de reseñas. En la primera, se recoge el diálogo sostenido entre la profesora Carmen Elisa Acosta Peñaloza y la escritora y profesora Alejandra Jaramillo Morales a propósito de la novela de esta última, *Las lectoras del Quijote* (Alfaguara, 2022). El diálogo explora los soportes indispensables para la creación de un universo ficcional verosímil, en este caso, el mundo de las protagonistas, vinculadas por la lectura del *Quijote*. De igual manera, la entrevista indaga en la experiencia de la profesora Jaramillo Morales sobre el lugar que tienen la investigación y el uso del archivo en el proceso de creación, pues la novela reconstruye dos mundos —dos patrimonios culturales—, el español y el muisca en la Bogotá de comienzos del siglo XVII, que le exigieron a la escritora un arduo proceso investigativo. Finalmente, Jesús Ricardo Córdoba Perozo reseña las actas selectas de las XII Jornadas Cervantinas, celebradas en Azul (Argentina) de manera telemática en 2020, con una intención similar a la de este monográfico: reflexionar sobre la presencia del Príncipe de los Ingenios y de su obra en América.

Este monográfico es entonces una invitación a revisitar los diferentes modos de lectura y apropiación literaria y crítica, musical y filmográfica, de la obra protagonizada por don Quijote y Sancho, personajes que ya intuían que sus aventuras habrían de “entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas, para memoria en lo futuro” (47). Lo extraordinario es que esa intuición se ha hecho realidad, incluso más allá de lo soñado por el entrañable Caballero de los Leones. Así se testimonia en América, donde Cervantes, don Quijote y Sancho han tenido larguísima vida, como se reitera en las siguientes páginas.

Obras citadas

Alvar, Carlos. “El Quijote en el cine: una perspectiva diferente”. *De mi patria y de mí mismo salgo: actas del X Congreso internacional de la Asociación de Cervantistas* (Madrid, 3-7 de septiembre de 2018). Coordinado por Daniel Miguláñez y Aurelio Vargas Díaz-Toledo. Alcalá: Editorial Universidad de Alcalá, 2022, págs. 39-60.

- Armero, Gonzalo (ed.). *Cuatrocientos años de Don Quijote por el mundo*. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, TF Editores, 2005.
- Canavaggio, Jean. *Diccionario Cervantes*. Madrid, Centro de Estudios de Europa Hispánica, 2020.
- Cervantes Saavedra, Miguel de, *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*. Edición dirigida por Francisco Rico. Barcelona, Crítica, 1998.
- Close, Anthony. *La concepción romántica del Quijote*. Barcelona, Crítica, 2005.
- Cuevas Cervera, Francisco. “El nacimiento del cervantismo en Hispanoamérica: retazos de una historia de asimilación, hibridación y apropiación”. *De mi patria y de mí mismo salgo: actas del x Congreso internacional de la Asociación de Cervantistas* (Madrid, 3-7 de septiembre de 2018). Coordinado por Daniel Miguláñez y Aurelio Vargas Díaz-Toledo. Alcalá, Editorial Universidad de Alcalá, 2022, págs. 77-112.
- López Navia, Santiago. *Inspiración y pretexto: estudios sobre las recreaciones del Quijote*. Madrid, Iberoamericana/Vervuert, 2005.
- Ortega y Gasset, José. *Meditaciones del Quijote*. Editado por Julián Marías. Madrid, Cátedra, 1990.
- Vargas Vila, José María. *Ars-Verba*. París/México, Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1910.

María del Rosario Aguilar Perdomo
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
Editora invitada