

Acercamiento a la "Teoría del Quijote" de Fernando Rielo

Zelda Irene Brooks

City University of New York

La oportunidad de la aparición de *Teoría del "Quijote"* entre la ingente cantidad de estudios sobre el *Quijote* se funda, primordialmente, en la pro-posición de una tesis inédita hasta el momento: el *Quijote* significa el paso de la mística española a la novela. Toda la obra constituye un sobrado esfuerzo por demostrar la objetividad de esta tesis. La tesis mística del *Quijote* cuenta con algunos precedentes de relevantes eruditos, pero éstos distan mucho de llevar sus concepciones hasta sus últimas consecuencias ni de formularlas como auténtica teoría. Tales estudiosos se limitan a observar una espiritualidad latente en la obra o a detectar, como es el caso de Vicente Gaos¹, ciertas coincidencias textuales con la obra de la mística clásica española. *Teoría del "Quijote"* desarrolla su tesis en capítulos que son totalmente originales en el panorama de la erudición cervantina y que facilitan al lector las claves necesarias para una comprensión coherente de los pasajes más crípticos del *Quijote*, como ocurre con el episodio de la cueva de Montesinos.

La enunciación de una nueva tesis supone, lógicamente, el rectificar falsas estimaciones afinadas en parte de la crítica cervantina. De ahí que se despliegue una considerable tarea de contrastación con teorías precedentes, apoyada por un trabajo de anotación realizado por un grupo de especialistas. Ello hace que *Teoría del "Quijote"* sirva para entrar en contacto con la problemática nuclear que entraña el estudio del *Quijote*.²

El primer esfuerzo esclarecedor es el relativo a la demarcación de fuentes de influencia. En este sentido, *Teoría del "Quijote"* aporta una innovadora tipificación conceptual de las fuentes quijotescas, ofreciendo una valoración comprehensiva y exacta de las mismas. A las fuentes citadas por el gran polígrafo español, Menéndez Pidal, Fernando Rielo añade – otra originalidad relevante de *Teoría del "Quijote"* – una nueva, primordial para entender el entronque del *Quijote* con la literatura española: el "Quijote hablado".

Por otra parte, la extensión y clarividencia en el análisis de la relación entre el *Quijote* y otras obras de proyección universal (*Fausto*, *Don Juan*) no tienen precedente en los estudios cervantinos, como tampoco la investigación de la implicación del *Quijote* en la poesía de Bécquer, el poeta romántico español por excelencia.

Teoría del "Quijote" aborda, además, el examen de la locura quijotesca como término categorial de la estética cervantina. De un lado, invalida la interpretación clínica de la locura en Don Quijote, representada entre otros por Mauro Olmeda³, y la interpretación platónica, que defiende Avalor-Arce⁴. La explicación rieliana de la locura en el *Quijote* es metafórica, y se alinea con un grupo acreditado de estudiosos;

pero a diferencia de éstos, y aquí estriba su aportación, *Teoría del "Quijote"* inscribe la locura metafórica dentro de una dialéctica estética que lleva al autor al deslinde de la simbolización cervantina, la cual se distingue de otros valiosos análisis simbólicos, en que Fernando Rielo desvía su foco de atención del plano estrictamente lingüístico (en el que hay ya trabajos competentes como los de Helena Percas de Ponseti⁵ y Rodríguez Marín⁶) para orientarlo hacia el plano epistemológico, en el cual la locura entra en dialéctica con la razón, a nivel literario, y ambas con el binomio vida-muerte, en el nivel místico.

El tratamiento de la relación entre los protagonistas de la novela, Don Quijote y Sancho, es de los más relevantes y enriquecedores con respecto a lo que la crítica cervantina ha logrado dilucidar. Prácticamente todos los cervantistas aprueban como válida la interpretación de quienes, como Madariaga⁷, hablan con los términos ya tópicos de quijotización de Sancho y sanchificación de Don Quijote. Fernando Rielo arroja en su Teoría nueva luz sobre esta cuestión e introduce, en vez del mutuo contagio caracterológico de Quijote y Sancho que propugna Madariaga, la relación de complementariedad entre ambos con síntesis en Dulcinea. Este enfoque se nos antoja más sugerente que el tradicional, con la ventaja de incluir a Dulcinea, la tercera protagonista virtual del *Quijote*.

Teoría del "Quijote" ofrece, además, a la consideración del lector áreas no holladas antes en los estudios cervantinos, ni siquiera tangencialmente: la presencia del movimiento eremítico hispánico en el *Quijote* y la proposición del estilo cervantino en el *Quijote* como "plateresco"⁸. Fernando Rielo establece el "plateresco" (término originario de la nomenclatura del arte arquitectónico) como parámetro cultural que da sentido ordenador e interpretativo al proceso de formación de la conciencia ideológica, artística, histórica y religiosa en España desde sus orígenes hasta su culminación en el Siglo de Oro.

En síntesis, *Teoría del "Quijote"* tiende un puente entre los dos grandes bloques de la erudición cervantina, el ensayístico (representado entre otros por Unamuno⁹, Ortega¹⁰ y Francisco Ayala¹¹) y el crítico, el más numeroso, sin duda. Con el primer bloque, *Teoría* ofrece un intento integrador del *Quijote*, obra paradigmática de la literatura universal, en las claves culturales definidoras del pensamiento y literatura españolas y europeas; con el segundo bloque comparte el rigor investigador aplicado a los problemas concretos que plantea el texto del *Quijote*.

Todas las aportaciones arriba bosquejadas arrancan de la tesis medular de la interpretación mística del *Quijote*, con lo que a la iluminación global que ésta proyecta sobre la obra se agregan múltiples derivaciones que por sí mismas constituyen logros fundamentales en el acervo intelectual del *Quijote*.

Al ser portadora de una tesis original que compromete las respuestas a los interrogantes principales que plantea el *Quijote*, *Teoría del "Quijote"* se convierte en obra de referencia necesaria para cualquier nuevo estudio de la novela cervantina. Y no sólo de ésta, sino de toda investigación de gran alcance que se aproxima a las cuestiones claves de la historia literaria, artística y cultural de España durante su Edad Media, pasando por el Renacimiento para llegar al Barroco.

Además, *Teoría del "Quijote"* es una obra generadora de posibles nuevos estudios en varias áreas que intentaré esquematizar a continuación:

- a) Estudio de fuentes: la nueva calificación de fuentes que introduce Fernando Rielo (fuentes por oposición/por complementariedad, activa/pasiva, fuente ornamental) es aplicable a otras obras de literatura como método de análisis de influencias. Las matizaciones de Fernando Rielo con respecto al influjo en el *Quijote* de obras como el *Libro de buen amor*, *Orlando furioso*¹², *Orlando enamorado*¹³, *Amadís de Gaula*¹⁴, la *Celestina*¹⁵, el *Elogio de la locura*¹⁶ ...crean un campo crítico propicio para progresivas acotaciones. Por último, en la investigación filológica se abre un panorama de posibilidades vírgenes en lo referente a la comprobación, en los vestigios de literatura oral de los que dispone la actual filología, de la existencia de un "Quijote hablado" como fuente primaria del *Quijote*, con las dos vertientes que señala *Teoría*, el bandidaje y la mística.
- b) Estudios comparados del Quijote: a la serie innumerable de investigaciones comparadas entre el Quijote y otras obras literarias, españolas o no, *Teoría del "Quijote"* incorpora la indagación inédita de las huellas cervantinas en *Fausto*, *Don Juan* y la obra lírica de Bécquer.¹⁷ Ello da pie a posibles trabajos que abundan en las líneas comparativas fijadas por Fernando Rielo. Además, *Teoría del "Quijote"* construye un excelente esquema teórico para el estudio comparado del *Quijote* y la literatura mística, sobre la base de dos estratos dialécticos, "noche oscura" y "noche clara".
- c) Ensayos diacrónicos en la literatura española: además de delimitar el concepto de "poesía pura" en las letras españolas y sus variantes con relación a la francesa, *Teoría del "Quijote"* traza las constantes literarias que operan en la lírica española, lo que hace viables perspectivas inusitadas para el estudio de las obras literarias principales.
- d) Los análisis de *Teoría* en sus capítulos "Simbolización cervantina", "Esencialismo y circunstancialismo", "Estilo cervantino" y "Quijote límite", aplican categorías estéticas y literarias susceptibles de acomodación a otros estudios literarios o de humanidades en general, suministrando una alternativa frente al grupo de terminologías y métodos (estructuralismo, estilística, psicoanálisis literario, estudios biográficos, enfoques sociológicos, semiología ...) que, al menos en sus versiones extremistas o dogmáticas, están siendo cada vez más preferidas por los estudiosos y críticos. Por otra parte, Fernando Rielo establece el "plateresco" como parámetro artístico y cultural que con sus valores estéticos y conceptuales recorre todo el curso del arte y pensamiento españoles desde sus implicaciones en el mundo grecorromano hasta sus consecuencias modernas. La noción de plateresco posibilita, además, trabajos comparados entre distintas artes en sus manifestaciones españolas (literatura, escultura, pintura y arquitectura, especialmente).

Se reseñó ya la posición que ocupa *Teoría del "Quijote"* frente a los estudios de los cervantistas más destacados. En lo que toca a las fuentes específicamente escritas en inglés, y exceptuando las obras generales de la historia de la literatura española y los trabajos relativos a aspectos concretos y formas lingüísticas del *Quijote*, la bibliografía

angloamericana sobre esta novela es un poco escasa, si se tiene en cuenta su dimensión e importancia para la formación de la novela moderna. He terminado la traducción al inglés, de *Teoría del "Quijote"* que se distribuirá para el verano de 1987. Buena parte de las fuentes de investigación están dispersas en revistas literarias (*Hispania*, *Hispanic Review*, *Philological Quarterly*, *Essays in Criticism*, *Theoria* y otras).

Con respecto a las publicaciones de libros que traten comprensivamente el significado global del *Quijote*, el panorama es bastante gris. Las obras de W.J. Entwistle (*Cervantes*, 1940), A. Bell (*Cervantes*, 1947) y R. Schevill (*Cervantes*, 1919) son demasiado vagas y sus puntos de vista han quedado, inevitablemente, anticuados. En los trabajos de R. Predmore (*The World of Don Quixote*, 1967) y G.D. Trotter (*Cervantes and the Art of Fiction*, 1965), encontramos fuentes más actualizadas de estudio, aunque haya que lamentar su corta extensión. Posiblemente, la obra de E.C. Riley (*Cervantes' Theory of the Novel*, 1962) sea la más ambiciosa dentro del conjunto de fuentes de investigación disponibles en inglés. Hay otras pero en mi opinión las ya mencionadas son las mejores.

Mención especial merecen las obras de cervantistas españoles traducidas al inglés. Son las siguientes:

- Américo Castro¹⁸: se han traducido dos artículos suyos, "The Prefaces to *Don Quixote*" (*Philological Quarterly* 21, 1952) y "Incarnation in *Don Quixote*" (*Cervantes across the Centuries ... A Quadricentennial Volume*, 1969). Castro ha estudiado en profundidad el *Quijote*, preferentemente la incidencia de los temas y motivos renacentistas en el mismo. La idea que tiene Castro de la cultura española como fruto de un mestizaje cultural de los tres grupos humanos (judíos, árabes y cristianos) que durante ocho siglos convivieron en la Península Ibérica se ve contradicha en *Teoría del "Quijote"*, para la que los caracteres nacionales se van fraguando desde antiguo y se mantienen sustancialmente intactos durante la ocupación musulmana. Castro opina que el tema básico del *Quijote* es la vida como fluencia, opinión que queda rebatida formidablemente en el capítulo "Esencialismo y circunstancialismo" de *Teoría*.
- Salvador de Madariaga: en su obra "*Don Quixote*." *An Introductory Essay in Psychology* (traducida en 1935) analiza los personajes desde un punto de vista psicológico, que culmina en el examen del proceso de quijotización de Sancho y sanchificación de Don Quijote. Ya hemos apuntado anteriormente las ventajas que el análisis estético de *Teoría del "Quijote"* tiene sobre el mero análisis psicológico.
- Menéndez Pidal¹⁹: *The Anatomy of "Don Quixote"* (1969) es la versión inglesa de *Un aspecto en la elaboración del "Quijote"*, excelente estudio de las fuentes del *Quijote*. También con prioridad anotábamos que *Teoría* añade nuevas fuentes a las fijadas por Menéndez Pidal, además de trazar una clasificación de fuentes quijotescas totalmente novedosa.
- Joaquín Casalduero²⁰: su artículo "The Composition of *Don Quixote*" (*Cervantes Across the Centuries ...*) recoge los argumentos fundamentales de su obra, todavía hoy plenamente vigente, *Sentido y forma del "Quijote"* (1949), donde puede encontrarse uno de los análisis más exhaustivos que existen sobre la

estructura del *Quijote*. Para Casaldueiro, esta novela es producto estético del barroco, como para Américo Castro lo era del renacimiento. *Teoría del "Quijote"*, frente a las atribuciones barroca y renacentista, establece la plateresca, que a nuestro entender es más profunda que las anteriores y no sujeta a ciertos convencionalismos epocales.

- José Ortega y Gasset: *Meditations on Quixote* (1961) reproduce en inglés su única obra de ensayo el *Quijote*. En este libro, Ortega se preocupa principalmente por las relaciones de la novela con la épica. Se acerca también al universo estético del *Quijote*, en el que ve un entañamiento de la realidad en la ficción para potenciar ésta. No obstante, la conclusión a la que llega es claudicatoria (en el sentido de que no ve en el *Quijote* más que juego): "el *Quijote* es un análogo", donde todos los valores del *Quijote*, sea la vertebración de realidad y ficción, sean cualesquiera otros, no resultan del equívoco, sino de la analogía proporcional con la experiencia mística que Cervantes quiere pasar a la novela.
- Leo Spitzer²¹: sus artículos "On the Significance of *Don Quijote*" (*Modern Literary Notes*, 77, 1962) y "Linguistic Perspectivism in *Don Quijote*" (*Linguistic and Literary History*, 1967) contienen el pensamiento sobre el Quijote de este romanista austríaco que, aun sin ser español, tiene un prestigio reconocido entre los cervantistas españoles como representante de la escuela estilística. Spitzer recalca como esencial que el *Quijote* es una novela crítica contra los libros de caballería, idea superada hoy día, al menos en cuanto al grado de importancia que el maestro vienés quiere otorgarle.

Como se ve, junto con la escasez de fuentes de investigación en inglés sobre el *Quijote*, se da el hecho de que las traducciones de fuentes de investigación españolas pertenecen a los estudiosos cervantistas que hoy se consideran clásicos, y muchas de cuyas conclusiones *Teoría del "Quijote"* enmienda desde la perspectiva de una tesis inédita que por el momento de su aparición, ha de considerarse moderna, con la ventaja de recoger las preocupaciones de la erudición cervantista clásica y darles una respuesta sistemática.

Espero que la traducción de *Teoría del "Quijote"* pueda llenar el vacío que en relación a las fuentes modernas sobresalientes de investigación cervantina acusa el panorama bibliográfico anglo-americano.

NOTAS

- 1 Vicente Gaos (1919): Investigador y profesor de literatura española en varias universidades estadounidenses. Ha publicado trabajos en los que toca un vasto repertorio de temas y autores a lo largo de la historia de la literatura española. Su enfoque es perspectivista, y le preocupan las cuestiones concernientes a los géneros y la periodización de la historia literaria. Sobre Cervantes ha escrito *Cervantes Novelista, dramaturgo, poeta*.

- 2 La anotación ha sido realizada por un grupo de especialistas en lengua, literatura, arte, filosofía, teología e historia pertenecientes a la Escuela Idente de pensamiento, fundada por el autor de *Teoría del "Quijote"*, Fernando Rielo. La anotación cumple los objetivos de documentar las conclusiones progresivas a las que llega el autor, explicar y comentar cuestiones que éste deja abiertas, y dejar constancia del estado crítico de las mismas.
- 3 Mauro Olmedo: Cervantista de la escuela de Américo Castro que estudia el *Quijote* en conexión íntima con el trasfondo histórico y literario del que surge. En su obra *El ingenio de Cervantes y la locura de Don Quijote* (1958), explica el marco histórico del *Quijote*, sus relaciones con la literatura de caballerías y las instituciones políticas y religiosas.
- 4 Juan Bautista Avall-Arce: Profesor de literatura española en Estados Unidos y una de las mayores figuras del hispanismo en este país. Ha escrito numerosos artículos sobre el *Quijote* en diversas revistas. Su pensamiento al respecto queda recogido en *Don Quijote como forma de vida* (1976).
- 5 Helena Percas de Ponseti: Profesora e investigadora de la literatura en Estados Unidos. Su estudio *Cervantes y su concepto del arte* reúne sus análisis realizados durante 8 años en el esfuerzo por despejar las incógnitas y enigmas del *Quijote* en coherencia con las claves estéticas de Cervantes. Su obra sondea también el mundo simbólico de esta novela con indudable acierto.
- 6 Rodríguez Marín: Investigador de la literatura española y cervantista fervoroso que ha estudiado problemas de interpretación textual del *Quijote*, valiosos para el estudio del nivel simbólico en esta novela. Son también pertinentes sus estudios del humorismo cervantino. Su obra sobre el *Quijote* que recoge estos trabajos es *Estudios Cervantinos* (1947).
- 7 Salvador de Madariaga (1886-1978): Gran ensayista, ha sido profesor en Oxford y ha abordado temas literarios e históricos. Su preocupación ha sido definir el genio nacional de España en contraste con el de otras naciones europeas, especialmente Inglaterra, Francia y Alemania.
- 8 Plateresco: Estilo arquitectónico que llena los dos primeros tercios del siglo XVI, y que se considera la réplica en España del renacimiento quattrocentista italiano. Se distingue por su extraordinaria riqueza decorativa. El plateresco debe su nombre al analista de Sevilla, del siglo XVII, Ortiz de Zúñiga, quien, al contemplar el engalanamiento decorativo de un monumento de dicho estilo, calificó la decoración de "fantasía plateresca".
En *Teoría del "Quijote"*, Fernando Rielo despoja al término "plateresco" de esta referencia restrictiva y particular y lo convierte en parámetro cultural y, sobre todo, estético que mejor define el estilo propiamente hispánico desde sus orígenes. Plateresco es el *Quijote* y el Monasterio del Escorial, comenzado a construir en 1563, y al que la crítica considera de estilo herreriano.
- 9 Miguel de Unamuno (1864-1926): Poeta y filósofo español, figura señera de la España de su tiempo y uno de los españoles de mayor renombre universal. Su obra *Vida de Don Quijote y Sancho* (1938) es una paráfrasis sugestiva del *Quijote*. En este libro, Unamuno rechaza deliberadamente toda erudición e identifica la creación del *Quijote* con el problema de España.
- 10 José Ortega y Gasset (1883-1955): Ha sido el pensador de mayor envergadura en la España actual, habiendo sido sometida su obra a un estudio intenso en los últimos tiempos, especialmente sus ideas filosóficas. Desde la *Revista de Occidente*, que fundó en 1923 y que actualmente se sigue editando, ejerció un dominio poderoso de la cultura española, a la vez que introdujo en España las corrientes nuevas del pensamiento europeo.
- 11 Francisco Ayala (1906): Profesor de derecho y sociología en universidades españolas y extranjeras, habiendo enseñado también en Estados Unidos. Es miembro de la Real Academia Española de la Lengua y ha publicado numerosas obras narrativas. Además, es un destacado ensayista, especialmente sobre la obra de Cervantes, Quevedo, Galdós y Unamuno. Sus ideas sobre Cervantes se plasman en su libro *Quevedo y Cervantes* (1974).
- 12 *Orlando Furioso*: Poema caballeresco en cuarenta y seis cantos de Ariosto (1474-1533). Comienza su narración donde termina el Orlando enamorado de Boiardo, y reúne en un argumento intrincado una serie de temas diversos de corte caballeresco y amoroso.

Acercamiento a la "Teoría del Quijote"

- 13 *Orlando Enamorado*: Poema caballeresco de Boiardo (1441-1494) interrumpido por la muerte del autor. En su forma actual, consta de sesenta y nueve cantos agrupados en tres partes desiguales. Su tema está tomado del conocidísimo ciclo carolingio, y se desarrolla en una trama complicada de lances, batallas y amores en un ambiente caballeresco y mágico.
- 14 *Amadís de Gaula*: Es la obra más famosa de la novela de caballerías española. Fue escrita por Garci Rodríguez de Montalbo y publicada por vez primera en 1508, aunque hay testimonios que prueban la existencia de una versión anterior que circuló por toda la Península Ibérica y en la cual se inspiró el autor.
- 15 *La Celestina*: nombre por el que se conoce la Tragicomedia de Calixto y Melibea (1499). Es el libro español que después del *Quijote*, más se ha difundido y celebrado. Como composición dramática, es la obra más significativa y profunda de los orígenes del teatro moderno. Comenzada a título de diversión como representación directa de la realidad, la obra se va transformando gradualmente, sobre una delicada trama psicológica, en una intriga de pasiones que se resuelve trágicamente.
- 16 *Elogio de la Locura*: Título de la célebre sátira con la que en 1508 Erasmo de Rotterdam intentó sepultar en el ridículo la ciencia escolástica medieval, además de ser una crítica mordaz a la Iglesia Católica.
- 17 Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870): Es el más grande lírico post-romántico español, en el que el romanticismo da sus frutos más sazonados. En su obra, la poesía popular halla la expresión perfecta en un estilo personal y sensibilidad madura. Su obra poética está recogida en el volumen de *Rimas*.
- 18 Américo Castro (1885-1972): Pertenece a la escuela de filólogos españoles del Centro de Estudios Históricos de Madrid. Sus primeros trabajos se encuadran dentro del enfoque filológico-lingüístico o del enfoque histórico. En su segunda etapa, examina los hechos históricos y literarios según la dirección vital o el modo de vivir de una determinada circunstancia histórica. A su primera etapa pertenece *El pensamiento de Cervantes*; a la segunda, *Hacia Cervantes*.
- 19 Marcelino Menéndez Pidal (1869-1968): Uno de los eruditos de la filología española más brillantes e influyentes. Fue Presidente de la Real Academia Española de la Lengua. Su fecundidad no tiene parangón en la investigación histórico-literaria de los últimos tiempos en España, con la particularidad de que sus libros han llegado a ser objeto de divulgación entre el público no especializado.
- 20 Joaquín Casaldueiro (1903): Estudiante de la literatura y profesor en Estados Unidos, donde ha desarrollado una labor fecunda de investigación. Su obra se caracteriza por la exploración del método de análisis estructural y por los nuevos enfoques que este camino le permite descubrir. Su obra principal sobre el Quijote es *Sentido y forma del "Quijote"*.
- 21 Leo Spitzer: Insigne romanista austriaco que goza de amplio crédito en la crítica de la literatura española, cuyas obras cimeras ha estudiado desde la perspectiva estilística, de la cual es uno de los fundadores.