

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

BIOGRAFÍA

Ignoramos el día que nació el más importante de nuestros escritores. Fue bautizado en Alcalá de Henares (9-X-1547). Tampoco son bien conocidos los primeros años de su vida; con su familia vivió en Valladolid, en Madrid y en ciudades andaluzas. Posteriormente se estableció en Madrid. En 1569 pasó a Italia al servicio del cardenal Acquaviva. Se alistó en el ejército y en la batalla naval de Lepanto (1571) recibió heridas: una de ellas le dejó inútil la mano izquierda. Siguió como soldado y cuatro años más tarde cuando regresaba a España en la galera Sol, ésta fue apresada por los turcos.

Comienza así un cautiverio de cinco años (1575-80) en Argel, donde su vida corrió grave peligro. Fue redimido por los frailes Trinitarios, y se instaló en Madrid.

En 1585 se casó con Catalina Salazar pero su matrimonio fue un fracaso. Tuvieron una hija, Isabel. Ese mismo año publicó *La Galatea* y estrenó algunas comedias que no tuvieron éxito.

Estuvo al servicio del Estado como recaudador de impuestos en Andalucía. De nuevo, estuvo preso durante unos meses, pero finalmente fue exculpado.

En el año 1604 se instaló en Valladolid y al año siguiente publica la primera parte del *Quijote*. Nueva y breve prisión por un asunto oscuro, que finalmente su hermana, hija y Cervantes fueron absueltos.

En 1608 separado de su mujer, se instala con el resto de su familia en Madrid. Desarrolla una intensa actividad literaria. Y aunque su fama es grande, vive pobremente.

El 23 de abril de 1616 fue enterrado en Madrid. Unos días antes había terminado su novela *Persiles y Sigismunda*, se publicó póstumamente en 1617.

OBRA POÉTICA

La poesía fue para Cervantes su auténtica vocación, pero no su mayor talento.

Al principio utilizó los metros italianos y tuvo como modelo a Garcilaso y la lírica pastoril. Después se dedicó a la poesía tradicional, a la que pertenecen los numerosos romances que intercaló en las *Novelas Ejemplares* y en el *Quijote*.

Entre sus poemas más extensos destacamos *El Canto de Calíope* y el *Viaje del Parnaso*, un poema en el que reflexiona sobre la poesía y comenta la obra de otros poetas.

OBRA DRAMÁTICA

El teatro fue la gran vocación de Cervantes, tal vez su mayor necesidad: era el único género, que de obtener éxito en él, podía aliviarle en sus constantes penurias económicas. Y sin embargo, fue escasa su fortuna por ese camino.

La corriente dominante, a la que se adhiere nuestro autor conducía hacia un teatro sujeto a las reglas aristotélicas, con temas verosímiles y que respete en lo posible la regla de las tres unidades: acción única, un sólo lugar (o lugares poco distantes) y tiempo contraído (como máximo un día).

Entre 1583 y 1585 escribió: *La Numancia* (que exalta la gesta de esta población soriana frente al ejército romano de Escipión) y *Los tratos de Argel* (basada en recuerdos de su cautiverio).

En 1615 publicó *Ocho comedias y ocho entremeses*. Entre las comedias destacan:

-Los baños de Argel, también basada en Los Tratos de Argel, en sucesos que vivió Cervantes

durante su cautiverio.

-La gran sultana, obra burlesca sobre el amor ridículo que profesa el sultán turco Murad a una esclava cristiana.

-Pedro de Urdemalas, cuyo protagonista es un pícaro que vive con una tribu de gitanos.

-El rufián dichoso, comedia de santos que refiere la vida libre y la muerte ejemplar de fray Cristóbal de Lugo.

ENTREMESES

Los entremeses son obritas teatrales cortas que desde el siglo XVI, se representaban en los descansos de obras largas. Sus temas eran cómicos o humorísticos, desempeñados por personajes populares. Cervantes alcanzó aún a ver representar a Lope de Rueda, cuyos “pasos” (precursores de los entremeses) son modelos indudables del género. Pero él los superó, creando con trazos breves y certeros unos tipos inolvidables e imaginando unas narraciones que son como fragmentos arrancados de la realidad de su tiempo. Los más notables son:

El rufián viudo,

El retablo de las maravillas,

La elección de los alcaldes de Daganzo,

La guarda cuidadosa.

NOVELAS EJEMPLARES

En el prólogo de dicho volumen se jacta de ser el “primero que ha novelado en lengua castellana”, refiriéndose a las narraciones cortas que constituyen la colección. No es que no hubiera novelas antes: él se refiere a un género nuevo en España -pero con precedentes italianos- que se ocupa de un trozo de vida inventada, que funciona con más fantasía que la vida real, pero sin enmascarar ésta.

Los casos que se relatan no siempre son ejemplares, sin embargo Cervantes si pretendía aleccionar a sus lectores.

Las doce novelas ejemplares suelen dividirse en dos grupos: en el primer grupo domina la idealización, la fantasía, y el influjo italiano; en el segundo, la atención realista la vida española es dominante.

Al primer grupo pertenecen entre otras:

La española Inglesa. Las dos doncellas. La fuerza de la sangre.

Al segundo: *La gitanilla. La ilustre fregona. El celoso extremeño.* Dentro de este grupo hay que destacar tres obras maestras:

Rinconete y Cortadillo. Cuenta las peripecias de dos muchachos, Rinconete y Cortadillo, asociados en la golfería en su camino hacia Sevilla. Allí entran en la cofradía de Monipodio, cuya organización dirige todas las fechorías del hampa sevillana y que constituye un asombroso mundo marginal fomentado por una sociedad corrompida.

El licenciado Vidriera. Narra las extrañas experiencias de un estudiante, Tomás Rodaja, que tras servir como soldado en Italia, regresa a proseguir sus estudios en Salamanca. Rechaza los amores de una dama, la cual le da a tomar un hechizo que lo hace enloquecer: Rodaja cree ser de vidrio, y teme romperse en cualquier momento.

El coloquio de los Perros. Los perros Cipión y Berganza, en Valladolid adquieren la facultad de hablar durante una noche. Berganza relata su azarosa vida a Cipión: cuenta los engaños que cometen los amos a quienes ha servido.

LA GALATEA

Su primera novela fue *La Galatea* (1585), publicada cuando tenía 38 años. Es una novela pastoril que sigue las normas del género narrativo del Renacimiento. Es una obra de complejo argumento en la que los protagonistas son nobles disfrazados de pastores que se enamoran y reflexionan sobre el amor con un lenguaje culto. Está escrita en prosa, aunque aparecen algunos poemas en verso.

EL PERSILES

Es su última obra, se publicó en 1617. Cervantes escribió la dedicatoria al Conde de Lemos pocos días antes de ocurrir su fallecimiento. Cervantes que había abordado los principales géneros narrativos (el pastoril con *La Galatea*, la novela de caballerías con *El Quijote* y quizás la picaresca en *El coloquio de los perros* ...), escribe al final de su vida esta obra perteneciente a la novela bizantina. En dicho género, se contaban las peregrinaciones y aventuras extrañas de dos enamorados jóvenes, por tierras imaginarias, que acababan con el feliz reencuentro de los protagonistas.

Cervantes cuenta aquí los “trabajos” de Persiles, heredero del reino de Tule (Islandia), y Sigismunda, hija de un rey, que sufren persecuciones, naufragios, raptos y prisiones hasta que finalmente se reúnen en Roma, donde se casan.

EL QUIJOTE

PUBLICACIÓN

La primera parte de el ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, se publicó en 1605; su éxito fue tal que se reimprimió cinco veces ese mismo año. La segunda parte apareció en 1615. Hoy puede leerse en las principales lenguas del mundo.

PROPÓSITO DE LA NOVELA

Existía un anónimo Entremés de los romances, en el que un labrador pierde la razón leyendo el Romancero, e imita las hazañas de sus heroicos personajes. Parece que Cervantes lo leyó y concibió la idea de escribir una novela corta – tal vez una novela ejemplar- cuyo protagonista, un hidalgo enloqueciera leyendo libros de caballerías.

Una cosa es clara: a Cervantes le espantaban los libros de caballerías y quería ridiculizarlos.

EL QUIJOTE DE AVELLANEDA

En 1614 cuando Cervantes estaba trabajando en la segunda parte de su novela, se publicó un segundo tomo de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, firmado por Avellaneda. Éste fue un aragonés que Cervantes en la primera parte de su novela lo insulta (sin decir su nombre).

Cervantes estaba escribiendo el capítulo LIX de la segunda parte cuando le llegó el Quijote de Avellaneda. En ese capítulo Cervantes lo insulta y encamina a su personaje hacia Barcelona y no a Zaragoza como había hecho el de Avellaneda.

ARGUMENTO Y ESTRUCTURA DE LA NOVELA

No puede sintetizarse el argumento de la gran novela en pocas líneas, dada la diversidad de aventuras, personajes y ambientes. Su acción principal está constituida por tres viajes- las tres salidas- que su protagonista hace por la Mancha , Aragón y Cataluña, que recorre buscando aventuras , creyéndose caballero andante , para probar su valor y merecer el amor de Dulcinea del Toboso. La primera parte relata las dos primeras salidas ; la tercera se narra en la segunda parte.

Primera parte: Don Alonso Quijano enloquece leyendo libros de caballerías y decide lanzarse al mundo con el nombre de don Quijote de la Mancha, con el fin de deshacer entuertos, proteger a los débiles, destruir el mal y merecer a Dulcinea. Con viejas armas y un caballo Rocinante sale por la Mancha y se hace armar caballero en una venta que imagina que es un castillo, entre las burlas del ventero y de las mozas del mesón. Libera a un muchacho a quien su amo está castigando por perderle las ovejas. Unos mercaderes lo golpean brutalmente y lo devuelve a su aldea. Ya repuesto, convence a un rudo labrador Sancho Panza, prometiéndole riquezas y poder para que lo acompañe en sus aventuras. Y siempre sale mal parado: lucha contra unos gigantes ...que son molinos de viento, confunde ovejas con un ejército, es apaleado por unos arrieros, da libertad a unos criminales, que luego lo apedrean ... Sus amigos: el cura y el barbero salen en su busca y lo traen engañado a su pueblo, metido en una jaula, dentro de la cual sufre la burla de sus vecinos.

En la segunda parte, don Quijote obstinado en su locura sale de nuevo acompañado de Sancho a quien le hace creer que un rústica moza es la princesa Dulcinea. En sus andaduras por tierras de Aragón llegan a los dominios de unos duques, que se burlan de la locura de su señor y de la ambición de su criado. Mandan a éste como gobernador de uno de sus estados , pero cansado de la vida palaciega se vuelve a buscar a don Quijote. Tras constantes aventuras marchan a Barcelona, y allí es vencido por el Caballero de la Blanca Luna, que es su amigo Sansón Carrasco, disfrazado así para intentar que don Quijote recobre su cordura. Sansón le impone la obligación de regresar a su pueblo. Derrotado física y moralmente vuelve a su aldea y allí muere cristianamente después de haberse curado de su locura.

EL QUIJOTE, NOVELA MODERNA

Cervantes escribió el Quijote como una parodia de las novelas de caballerías y, a partir de ella, creó un nuevo género narrativo: la novela moderna. La originalidad de su obra descansa sobre los siguientes aspectos:

La humanidad de los personajes. Hasta la publicación del Quijote, los personajes de las narraciones eran arquetípicos, respondían a esquemas fijos: pastores enamorados, caballeros andantes... Los personajes de Cervantes son reales, se caracterizan por su complejidad psicológica y evolucionan a lo largo de la obra.

El realismo del universo novelesco. Frente a la idealización de las novelas de caballerías, la acción del Quijote se desarrolla en unas coordenadas espacio-temporales concretas y reales. En la obra se refleja la España de la época; Cervantes coloca a sus héroes en una geografía y un paisaje- La Mancha- bien conocidos por los lectores.

El perspectivismo narrativo. Cervantes aparece en la obra como un narrador que se limita a transcribir un manuscrito que dice haber encontrado . Según esto, el autor original de la historia sería el historiador Cide Hamete Benengeli. Con este recurso –denominado técnica del manuscrito encontrado- Cervantes intenta incrementar el carácter verosímil de la historia

LOS PERSONAJES

En el Quijote aparecen hasta 659 personajes (607 hombre y 52 mujeres), pero los verdaderos protagonistas de la historia son los que experimentan a lo largo de la obra una evolución psicológica que va acercando sus caracteres. La influencia recíproca de uno sobre otro es lo que Madariaga ha denominado la “quijotización de Sancho” y “la sanchificación de don Quijote”.

Don Alonso Quijano es un hidalgo pobre, de unos cincuenta años, soltero, que nunca ha salido de su pueblo manchego. En los libros de caballerías ha descubierto que puede haber una vida apasionante llena de todo de todo lo que a él le ha faltado: amor, viajes, aventuras... Perdida la razón por la lectura de los libros de caballerías, y convertido en Don Quijote de la Mancha, sale a ser lo que ha soñado, a reinstaurar los valores de la caballería andante, a restablecer la justicia en el mundo. Desde ese momento interpreta la realidad según su quimera. Don Quijote no se rinde fácilmente, aunque fracase en sus aventuras; cuando no le salen bien las cosas lo achaca a las malas artes de los envidiosos encantadores pero el ánimo de Don Quijote se derrumba poco a poco hasta la aventura final, con el caballero de la Blanca Luna.

Don Quijote es cortés, valiente, respetuoso con las damas, generoso, bondadoso, amable....Se ha forjado un ideal que lo convierte en ejemplo de la fragilidad humana. Don Quijote, con esa mezcla de enajenación y cordura, tiene una estatura moral muy superior a la de todos aquellos que se burlan de él.

Sancho es el incomparable compañero de Don Quijote. Simboliza la codicia, la ignorancia, el sentido común y la sabiduría popular. No es cobarde, pero ve la realidad tal cual es y piensa que su amo está loco. Es un sencillo labrador, glotón socarrón pacífico, a veces malicioso; piensa, juzga y habla como un refranero viviente. En el transcurso del relato, Sancho va encariñándose con don Quijote y se enorgullece de serle leal. Ante el lecho de muerte rogará a Don Quijote que no muera, para que puedan irse al campo y hacerse pastores y tal vez conseguir el sueño de Don Quijote “quizá tras alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada...” (II, capítulo 74)

LENGUAJE Y ESTILO

El habla es importantísima en el Quijote. Todos los personajes aparecen caracterizados por su forma de expresarse. La obra se caracteriza por la presencia de una amplia gama de registros lingüísticos: desde el lenguaje coloquial, con la variante rústica, hasta el culto, con las variantes cabalresca y oratoria.

En los **diálogos** entre don Quijote y Sancho predomina el lenguaje coloquial, caracterizado por una sintaxis sencilla y un léxico habitual en el que abundan los sufijos con intención expresiva aumentativos (gigantazo), diminutivos (dinerillo) y despectivos con valor afectivo (bellacuelo) Son también frecuentes las frases hechas, los refranes y las exclamaciones. En el habla rústica aparecen incorrecciones (meaja) y comparaciones basadas en elementos del mundo natural (“es mi señora como una borrega mansa”), etc.

El lenguaje culto se caracteriza por una sintaxis compleja, por la utilización de un léxico poco frecuente, lleno de cultismos, latinismos y arcaísmos, con una gran variedad de recursos retóricos como adjetivaciones, de enumeraciones, paralelismos y comparaciones.

Además aparecen en el Quijote diversas formulas orales del lenguaje: diálogos, soliloquios (que suelen introducirse con la fórmula “decía entre sí”), discursos y diversas fórmulas cabalrescas (elogios, plantos, maldiciones ...).