

Cervantes & Shakespeare

400 ANOS
NO DIÁLOGO
DAS ARTES

Coordenação:
Annabela Rita,
Mário Vitor Bastos
Renato Epifânio

THEYA

CENTRO DE
ESTUDOS
E PESQUISAS
EM LINGUAGEM
E COMUNICAÇÃO
CLEPUL
Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa

Título

Cervantes & Shakespeare 400 Anos no Diálogo das Artes

Coordenação

Annabela Rita, Mário Vítor Bastos e Renato Epifânio

Design

Florentino Franco

Coordenação Editorial

José Bernardino

Editora

Theya Editores

ISBN

978-989-8916-44-0

Data de lançamento

2019

Theya Editores

Instituto Europeu de Ciências da Cultura

Padre Manuel Antunes – IECCPMA

Rua Professor João Barreira, n.º 18 – 8.º A,

1600-637 Lisboa

theyaeditores@gmail.com

Tel. 93 43 23 983



Instituto Europeu de
Ciências da Cultura
P. Manuel Antunes

THEYA



FCT Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Cervantes & Shakespeare
400 Anos no Diálogo das Artes

Introdução

Encuentros. Cervantes en Inglaterra, Inglaterra en Cervantes

Encontro no Parnaso

I - Cervantes

Entre el antiguo adulterio y la moderna infidelidad. Los triángulos amorosos en el Quijote

Ut musica poesis o música de soledades en La Galatea (con notas cervantinas sobre etología humana)

“El gran naufragio de Europa”: imágenes cervantinas en la Travesía con Don Quijote de Thomas Mann (1934)

Contextos musicales en Don Quijote: Del Cantar de Ruodlieb a la Poesía per Musica

D. Quixote: contra o real

Das tramas do mito aos (des)caminhos da história: A travessia quixotesca do herói no sertão de Guimarães Rosa

Del Retablo de las maravillas al retablo de la realidad áurea: la sociedad de Cervantes y Shakespeare antes de su muerte

O quixotismo metafísico de Leonardo Coimbra

Cervantes entre Alcoutim e San Lucar de Guadiana

II - Shakespeare

Antony's speech in Shakespeare's Julius Caesar and the ancient sources

Macbeth, Poland, and the Russian tsars. On Polish translations of Macbeth

Shakespeare – Arte e ciência

Breve passeio pelos bosques de Romeu e Julieta

O infante D. Pedro de Avis, 1.º duque de Coimbra (1392-1449), o “Hamlet Português”

Los otros Richard III: un recorrido por los verdaderos Richard III sobre los escenarios

Longing and loss: from William Shakespeare's verse to Federico García Lorca's 100 unwritten sonnets

A música como amalgama cultural na montagem de Romeu e Julieta, do Grupo Galpão

Da inexistência de Deus segundo Shakespeare, Machado de Assis e Drummond

O herói como leitor de Shakespeare em Breakers de Martin Walser

Shakespeare, segundo Tolstói

A presença de Shakespeare na escrita de Nuno Bragança

António Ferro

To teach or not to teach Shakespeare to young learners? Yes, definitely.

Shakespeare(s) em palcos portugueses (1798-2016)

Breve diagrama de companhias, repertórios, encenações, cenografias e atuações

O que Fernando Pessoa aprendeu com Shakespeare

On the Greekness of Shakespeare's Greek proper names

One of five acts at Bella's Playhouse

"De quem é a campa, homem?": sobre o Hamlet de Luís Miguel Cintra (2015)

De Desdémona a Capitu: Machado de Assis lê Shakespeare

III - Cervantes & Shakespeare

Quixote (en)contra Hamlet. O que seria de nós sem a loucura?

Cervantes e Shakespeare: a literatura-mundo na Cultura Portuguesa

Apontamentos a propósito de Shakespeare e de Cervantes enquanto ópera e de como foi outro o dramaturgo eleito pelos compositores lusos

Uma embaixada inglesa em Valladolid (1605)

Adaptation in process: spectres of Shakespeare and Cervantes in double falsehood by Lewis Theobald, and the resurrection of Cardenio

A vida como sonho e ilusão. Reflexão a partir de Cervantes, Shakespeare e Calderón de la Barca sobre um intemporal paradigma

Islas imaginadas y tierras lejanas en Shakespeare y Cervantes

Conselho Editorial

Conselho Científico

Del *Retablo de las maravillas* al retablo de la realidad áurea: la sociedad de Cervantes y Shakespeare antes de su muerte

Pilar Úcar Ventura

Universidad Pontificia Comillas (Madrid)

Dos truhanes que supieron desenmascarar la hipocresía de una sociedad áurea, ávida de apariencias y oropel, como marionetas en un guiñol. En la fina línea que delimita lo real de lo imaginado, se alza la verdad de quien nada tiene que perder; sólo aquellos que anhelan con desesperación medrar, se niegan a deshacerse de la venda que les oprime su falsedad: no vaya a ser que les arrebaten lo que por méritos ajenos han heredado: privilegios caducos, prebendas ficticias, halagos debilitadores. La historia nos deja la impronta de Chanfalla y Chirinos en personas anónimas y personajes deslumbrantes: se arriesgan a gritar la verdad aunque el relumbrón mitigue sus sonidos.

Pilar Úcar

1. Introducción

Muchos han sido los homenajes que se han venido celebrando a lo largo de este año para conmemorar el 400 aniversario de la muerte de las figuras tan relevantes como Cervantes y Shakespeare y por ello a estas alturas resulte difícil destacar algo nuevo y original sobre cualquiera de ambos escritores. Tantas efemérides han resaltado su trayectoria personal y profesional, su repercusión e influencia posteriores, su valor y éxito indiscutibles. Podríamos recordar por ejemplo cómo la Universidad Pontificia Comillas acogió a finales de septiembre una jornada sobre *Don Quijote: Figura mitificada y traducción*, en la que se puso de manifiesto el interés y la vigencia de tal figura a lo largo de la historia hasta nuestros días tras la revisión de traducciones de *Don Quijote* en italiano en latín, en *spanglish* o en grabados japoneses. Por otro lado, en el título de Elena Ferrante, *La amiga estupenda*²⁸¹, en la conversación que mantienen dos adolescentes de bachillerato, protagonistas de la saga literaria, leemos:

En realidad – me pareció entender – se servía de la palabra “literatura” para tomarla con quienes echaban a perder la cabeza de la gente a fuerza de lo que él calificaba como charlas inútiles. Ante una débil protesta mía, por ejemplo, contestó así: El exceso de malas novelas de caballerías, Lenú, hacen un don Quijote; pero nosotros, con todo respeto por don Quijote, aquí en Nápoles, no necesitamos batirnos con molinos de viento para saber qué es malgastar esfuerzos; necesitamos personas que sepan cómo funcionan los molinos y los hagan funcionar. Deseé entonces poder discutir todos los días con un muchacho de ese nivel.

De otro cariz distinto al anterior, en septiembre del año corriente, en la sala sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid, la Orquesta y Coro Nacional de España (OCNE) ofreció un concierto bajo el título “La resurrección de Cervantes” en el que se estrenó *Los trabajos de Persiles y Sigismunda*, sinfonía en cuatro movimientos compuesta por Jimmy López (Perú, 1978).

Más alejado espacialmente, pero en la proximidad contextual, la Universidad Jaguelónica de Cracovia reunió a más de 150 ponentes en torno a la hispanidad multicultural y se dieron cita ponencias y conferenciantes con un elemento común: la huella del autor alcalaíno en escritores como Unamuno, por ejemplo, o su mundo multicultural expuesto por el profesor Trevor Dadson²⁸².

En este sentido, quisiéramos destacar cómo existen algunas voces que se alzan en contra de Cervantes y lo tildan de escritor mediocre, un “pobre diablo”, según Unamuno²⁸³ dijo en 1904, un caso típico de autor inferior a su obra: no la entendió en absoluto y si se mete en ella, su intromisión es para criticar con malevolencia a Don Quijote, al que no entendió a derechas y mucho menos a Sancho.

Como se puede colegir de estas palabras, el vasco de Bilbao sintió bastante poco respeto por el alcalaíno, por ejemplo, llega a comparar a Don Quijote con San Ignacio al que considera un modelo que imitar por los españoles, incluso en él experimenta una salvación mística Don Quijote, a la manera de Cristo ya que recuerda la similitud en la posada para armarse caballero con el momento en que María Magdalena enjuga los pies del Señor para pedir perdón.

2. Planteamiento, objetivos y estrategias de lectura. La intertextualidad en la obra de Cervantes.

Volviendo al tema que nos ocupa en estas líneas, resulta muy importante subrayar el poder del lector y la intención que le da al texto, a un texto lleno de marionetas imaginarias pero que constituyen trasuntos de las correspondientes figuras humanas que poblaban la sociedad áurea.

De ahí que nos hayamos planteado de qué manera abordar la lectura del *Retablo de las maravillas* que nos ocupa en el presente trabajo.

Conviene recordar algunas estrategias que a continuación clasificamos según Cassany²⁸⁴:

a) Estrategias del enriquecimiento de los conocimientos, consistentes en la explicación contextual y funcional del vocabulario para identificar los sentidos de las palabras y expresiones nuevas o desconocidas.

b) Estrategias de organización de la información, basadas en la identificación de las estructuras narrativas del texto estudiado que favorecen la ubicación del marco espacio-temporal de dicho texto, así como la determinación de los personaje-actantes y sus funciones, hecho que nos llevará a la concatenación de los eventos narrados a través de un ejercicio de construcción de las frases, de los párrafos y de reactivación de los conocimientos adquiridos sobre el texto estudiado, el capítulo en cuestión. Aconsejaremos para ello, la elaboración de un esquema que ponga en evidencia y clarifique las relaciones entre las ideas y los protagonistas del texto estudiado mediante representaciones gráficas.

c) Estrategias de análisis detallado para dar respuesta de manera adecuada a las preguntas pertinentes que sobre el texto – contenido y forma – vayan surgiendo del desarrollo de la lectura.

Por ello, el papel del docente adquiera una gran importancia en este tipo de lectura: se constituye en guía y apoyo del discente para orientarle hacia un debate final y principalmente para desentrañar las claves que a través del *Retablo* nos da de la época en que vivió Cervantes y en la que desarrolló su poligrafía.

Tengamos en cuenta ahora el siguiente dato necesario para comprender la intertextualidad²⁸⁵ del capítulo en cuestión: bien, todo no tiene que salir como sale: Cervantes deseó contar algo que estaba soterrado, que existía y que le hubiera gustado vivir y que fuera de otra manera a como la realidad lo

hacía patente. Somos conscientes de que España resulta un país muy interesante tanto a partir de 1560 como en las décadas siguientes: tolerante, abierta y multicultural y Cervantes lo recrea a la manera en la que le hubiera gustado envejecer. De ahí que nos haga ver muñecos de trapo con rasgos humanos, títeres movidos por los hilos de un *deus ex machina* que actúan a su gusto: el de unos siglos convulsos. No es de extrañar, pues, el carácter burlón que se deriva del *Retablo*, un texto cervantino dentro de una sociedad vigilada por la Inquisición. En este sentido, recogemos palabras de Mario Vargas Llosa²⁸⁶ acerca de la ficción que trazó Cervantes, su razón de ser y la manera como ella, al infiltrarse en la vida, la va modelando, transformando. Así, lo que parece a muchos lectores modernos el tema “borgiano” por antonomasia, el de Tlon, Uqbar, Orbis Tertius, constituye en verdad un tema cervantino, que siglos después Borges resucitó, imprimiéndole un seño personal.

En similares términos se expresa Javier Cercas²⁸⁷ que aportan y dan referencias continuas de manera metaficcional y autoficcional, pues consideran que el retablo falso se convierte en un tapiz de muchas direcciones, aunque está claro que no nos abandona la sospecha de la voz del autor, siempre presente.

Revisar en nuestros días la ingente y prolífica obra cervantina con nuevos ojos, incluso con nuevos parámetros, permite un acercamiento más cabal a la realidad pretérita y nos lleva a comprender la propia.

3. La época de Cervantes y de Shakespeare. El teatro

Cervantes vivió la reforma protestante y la defensa de la ortodoxia de la fe católica, como ya hemos citado, líneas antes, el Tribunal del Santo Oficio mantenía una actitud atenta y vigilante. Y asiste al derrumbe de los ideales renacentistas que conducirán a un barroco lleno de inestabilidad social, política y económica: síntomas que repercutirán en la cultura. Los personajes del *Retablo* no están seguros de lo que ven ni de lo que no ven. Se miran entre sí, se interrogan entre ellos.

Lejos quedan los modelos del perfecto caballero [El cortesano] o del perfecto gobernante [El príncipe] o del perfecto cristiano según afirma Castro²⁸⁸.

En el fondo, el telón dramático que domina en el retablo, en la sociedad es la reflexión moral del paso del tiempo que permite un análisis de los defectos humanos: un puro desengaño en una realidad aparente y desengañada. Pero la valoración de lo humano no supone una negación a la

religión, Dios sigue siendo la perfección absoluta y el hombre, por tanto, reflejo de esa perfección. La novedad reside en considerar que el ser humano es capaz de alcanzar y reflejar dichas perfecciones mediante su inteligencia y habilidad.

Se trata, en suma, de una radicalidad humana: la duda, la inquietud frente a la identidad, la vejez, la tradición tan arraigada en la sociedad española, la ambición y la percepción del mal: todos los personajes sospechan unos de otros y se miran recelosos. Constituyen modelos de lucha y ataque contra la hipocresía, la falsedad, el halago debilitador y las prebendas no merecidas, así por ejemplo, encontramos que las grandes tragedias *Macbeth*, *Otelo*, *Hamlet* y *El rey Lear* constituyen espejos del mapa entero de la sensibilidad moderna. Mencionaremos cómo a partir de 1600, la obra de Shakespeare se hace más grave y se retira entonces para pasar sus últimos años en su ciudad natal, en donde le llega la muerte el día en que había de cumplir cincuenta y dos años. Ese mismo día muere en España Cervantes.

En la época de Shakespeare se constituye el teatro isabelino, que funde la tradición popular con la culta y se convierte en un espectáculo de masas. Así lo demuestra la construcción de los primeros edificios destinados exclusivamente a la representación, la consolidación de las compañías y el apoyo que el mundo teatral tuvo por parte de la monarquía inglesa.

Las representaciones comenzaban a primeras horas de la tarde y se extendían hasta el anochecer. Las compañías de actores estaban integradas únicamente por hombres (la ley inglesa prohibía a la mujer trabajar como actriz). Y finalmente, las obras se adscribían a tres géneros: la tragedia sangrienta (inspirada en Séneca) y la comedia de enredo.

Características muy similares posee el teatro áureo español en el que se funde la tradición popular con la culta para ser representado en patios de vecindad, los famosos corrales, sin decorados prácticamente, dejando casi todo el valor del éxito a la potencia de la palabra del actor y a la imaginación del espectador.

El título que estamos analizando pertenece a un género dramático menor: el entremés, de carácter festivo su contenido, irónico y divertido. Representación ligera que se llevaba a cabo entre los actos que conformaban la obra de teatro. Los temas y los personajes del entremés eran conocidos por los asistentes a los corrales y su aplauso estaba garantizado pues resultaba muy sencillo reconocerse arriba en el escenario, ya que su estilo estaba sometido a la ley del decoro. Tanto en el teatro isabelino como en el español,

se sigue el modelo de la naturaleza y se rompe con la regla de las tres unidades para la representación de tragedias y comedias de enredo en las que resalta la figura del gracioso o *clown*. Algunos especialistas²⁸⁹ afirman que bufones y reyes comparten el mismo rango de problemático diseño, de contradictoria y rica existencia social, verbal y moral.

En términos generales, lo sublime de las obras de Shakespeare y de Cervantes es el retrato de unos personajes a los que se llega a definir con precisión matemática, de forma que esa misma ambigüedad colma su carácter de una extraordinaria riqueza de matices. Por medio de la fuerza del lenguaje²⁹⁰, los tipos shakesperianos y cervantinos manifiestan las profundidades de su espíritu y se declaran individuos libres, capaces de elegir su propio destino.

4. Cervantes, el auto de fe y el *Retablo de las maravillas*

Por otro lado, se ha escrito mucho acerca de cómo vivió Cervantes la experiencia de los autos de fe que marcaron en algunos momentos su dilatada vida; consideramos necesario hacer un breve exordio del auto que aquí traemos, por su repercusión en el retablo, el Auto de fe de Logroño (1610) en el que se juzgaron a las famosas brujas de Zugarrumurdi, población del norte de Navarra, en medio de un ambiente marcado por la doble moral y ávido de apariencias. El proceso de Logroño ha sido considerado como uno de los más importantes llevados a cabo por la Inquisición en España y destaca por las posiciones encontradas entre los miembros del Tribunal: los inquisidores Alonso Becerra y Juan del Valle Alvarado contra Alonso de Salazar Frías, dado que en el conocido como “Edicto de silencio” la Inquisición reconocería los errores cometidos a lo largo del proceso para acabar concluyendo, con Salazar: “la única realidad de las brujerías es que sólo aparecían brujas y embrujados cuando se hablaba y escribía sobre ellos”.

En esta España es en la que ubica Cervantes su entremés: con sus protagonistas Chanfalla y Chirinos que montan una empresa teatral junto con Rabelín, músico enano y ridiculizado. Van a representar el *Retablo de las maravillas*, por medio de unas marionetas visibles tan solo a los cristianos viejos, un rasgo muy enraizado en la población y que se deseaba exhibir a toda costa ante las sospechas de los falsos conversos y el resto de religiones, para quedar así a salvo de posibles juicios populares e inquisitoriales. Su autor, Tontonello en el pueblo de Algarrobillas donde llegan precedidos de gritos y música.

Se reúnen con los principales del lugar: el gobernador, poeta aficionado y licenciado; Benito Repollo, alcalde, hombre de pueblo sin mucha cultura; Juan Castrado, regidor, en cuya casa se representa la comedia; Pedro Capacho, escribano amanuense de lo que se dice, culto e “intérprete”; Juana Castrada, labradora, madre de Teresa e hija del regidor y Teresa Repollo, labradora, prima de Juana. Un elenco variado y variopinto con su propia idiosincrasia muy al gusto de la época. Anuncian el éxito que vienen cosechando en otras localidades, exigen pago adelantado y representarlo bajo techo.

Se trata de un contenido basado en *El traje del emperador* de Andersen de amplia tradición medieval como así aparece en uno de los ejemplos de *El conde Lucanor*. Priman como temas, el engaño y las apariencias (*vanitas vanitatum*) tan en voga durante el barroco así como la importancia de la opinión ajena; no menor espacio ocupa el engaño a la gente con sus propias creencias y valores. Como hemos mencionado antes, la discriminación social está presente pues se favorece a los cristianos viejos, de legítimo matrimonio.

Un recurso muy empleado es la oratoria, el poder y la facilidad de palabra, así como la mentira verbal, es decir, que había que ocultar y no admitir ser cristianos nuevos o hijos naturales.

En resumidas cuentas, encontramos una descripción crítica de una sociedad anónima de la época áurea: un auténtico cuadro de costumbres, una breve historieta anecdótica al gusto de la época con un fácil reconocimiento de temas y personajes.

5. Conclusión

Tenemos ante nosotros el juego de espejos que permite el “metateatro”: una realidad caleidoscópica en la que Cervantes escribe un entremés en el que se representa una obra de teatro. El éxito no se hizo esperar y obtuvo una importante repercusión; en definitiva, consiguió una obrita divertida y didáctica en la que se plasman auténticos y relevantes valores sociales y humanos.

Y ahora podríamos para concluir, formular la pregunta: ¿Cómo hay que leer a Cervantes? Su obra, de escritura tan polifacética y versátil, dota de una sensibilidad humanística y de gran riqueza la formación de la persona en general.

Deseamos destacar, por tanto, la importancia de la ideología cervantina, de su pensamiento certero y visionario.

El *Retablo de las maravillas* nos permite comprender un texto en castellano y establecer las relaciones con la realidad, a la vez que revisar y analizar conceptos de manera interdisciplinar o transversal, tan didácticos para nuestras disciplinas académicas; sin olvidar la posibilidad de distinguir toda una temática vigente en su momento y las repercusiones en la actualidad. Y todo ello con el objeto de facilitar el entendimiento y la comunicación entre todos los que compartimos un mismo idioma.

Bibliografía

Camarero, Jesús, *Metaliteratura: Estructuras formales literarias*, Barcelona, Anthropos, 2004.

Cassany, Daniel, *Leer y escribir en la red*, Barcelona, Anagrama, 2012.

Castro, Américo, *El pensamiento de Cervantes*, Barcelona, Noguer y Caralt, 1980.

Cercas, Javier, *El impostor*, Madrid, Random House, 2014.

Cervantes, Miguel de, *Don Quijote de la Mancha*, Madrid, Círculo de lectores para la edición de los clásicos españoles, 1998. Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003.

Cifre, Patricia, *De la autoconsciencia moderna a la metaficción postmoderna*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003.

Dadson, Trevor, *Los moriscos de Villarubia de los Ojos (siglos XV-XVIII): Historia de una minoría asimilada, expulsada y reintegrada*, Madrid/Frankfurt am Main, Iberoamericana Vervuert, 2007.

Ferrante, Elena, *La amiga estupenda*, Barcelona, Lumen, 2015.

Úcar, Pilar, *En el aula de lengua y cultura*, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2008.

Unamuno, Miguel de, *Abel Sánchez*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1971.

Van Dijk, Teun, *La ciencia del texto*, Barcelona, Paidós, 1983.

Vargas Llosa, Mario, *Las ficciones de Borges*, Barcelona, Seix Barral, 1990.