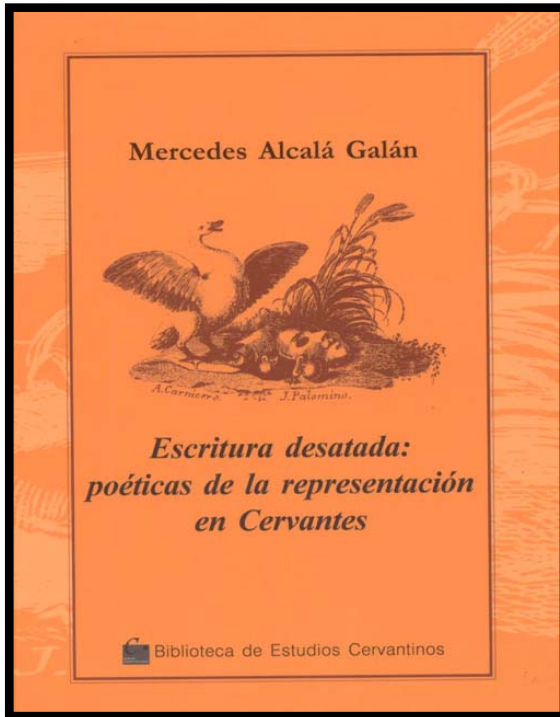

Mercedes Alcalá Galán. *Escritura desatada: poéticas de la representación en Cervantes*. Alcalá de Henares: Ediciones del Centro de Estudios Cervantinos, 2009. 263 pp. ISBN: 978-84-96408-67-8.

Reviewed by Ruth Fine
Universidad Hebrea de Jerusalén

La poética cervantina constituye, a todas luces, uno de los focos de interés recurrente y casi obsesivo de los cervantistas, y ello desde hace ya casi un siglo, a partir de la publicación del trabajo precursor de Américo Castro (*El pensamiento de Cervantes*) en 1925. Este hecho no resulta en modo alguno sorprendente, en función de los muchos interrogantes que dicha poética suscita y, especialmente, dada la centralidad de la obra de Cervantes en el desarrollo ulterior de la narrativa moderna. Cuestiones tales como la concepción cervantina de mimesis, verosimilitud o invención, han ocupado y preocupado a los estudiosos de la obra del autor del *Quijote*. Cervantes es un “autor-crítico,” que no separa su teoría de la praxis escritural, sino que imbrica a ambas de

modo tal que los postulados de su visión estética deben buscarse en las voces de prologuistas, narradores, personajes y, principalmente, a partir de las elecciones estéticas que sus textos ponen de manifiesto. De allí que la reconstrucción de la poética cervantina a partir de la obra misma, tal como Cervantes parece proponerlo, resulte una labor compleja y aun de inciertos resultados.

En tal sentido, el presente estudio de la destacada cervantista Mercedes Alcalá Galán ofrece, tal como lo anticipa el título del libro, un nuevo acercamiento, ya no a una única poética, sino a “las poéticas” de Cervantes, constituyendo ello una declaración de su programática, expuesta con lucidez en el prólogo del libro. En efecto, la investigadora sostiene que Cervantes pide ser leído a través de diversas vías y múltiples acercamientos, nunca unívocos ni herméticos. Las suyas son poéticas y no una poética, y esta aproximación, muy acertada a mi juicio, guiará la lograda incursión a la estética cervantina que el presente libro ofrece.

La autora establece inicialmente que su objetivo será identificar un conjunto de ideas de lo literario, tal como se manifiestan en la obra de Cervantes. Las bases

metodológicas sentadas en el prólogo del libro servirán así para la fundamentación de la lectura de las poéticas de la representación que Alcalá Galán recorrerá a lo largo de su trabajo. A pesar de que el análisis se hallará centrado en obras específicas, la autora nos ofrece una visión totalizadora de la obra cervantina, en la que expone las coordenadas de su interpretación, haciendo hincapié en determinados aspectos que estima cruciales, tales como la relación entre vida y literatura, las proyecciones éticas, el humor, la reescritura que supera fuentes y tradiciones, los alcances metaficcionales y, fundamentalmente, la búsqueda e indagación permanentes, puesto que, como afirma la autora, desde la perspectiva de Cervantes, “la escritura es ante todo viaje, proceso, aventura” (16).

Escritura desatada: poéticas de la representación en Cervantes se halla estructurado en dos secciones orgánicamente relacionadas. La primera de ellas (“La poética de los objetos”) entra en el tema de la representación de los objetos en los textos cervantinos, constituyendo un estudio original e iluminador que conforma un periplo constante de texto a contexto, concretizando así, a partir de un fino análisis, lo propuesto inicialmente en la apertura de la obra, es decir, que la poética o poéticas cervantinas se hallan insertas en el diálogo intenso y permanente entre vida y literatura, sin desestimar ni la una ni la otra. La investigadora parte de un marco teórico sólido y relevante, como *El sistema de los objetos* de Baudrillard, a fin de adentrarse en el análisis de objetos específicos en los tres capítulos que integran la sección; dichos objetos son el libro, el espejo, el retrato y el manuscrito arábigo. Su elección no es arbitraria: se trata de objetos que se proyectan más allá de su condición material, tal como lo señala Alcalá Galán: “En *Don Quijote* [...] Cervantes demuestra una exquisita sensibilidad al determinar en su escritura la relevancia de los objetos que trascienden su realidad material” (37).

En esta sección la investigadora logra fundamentar una de las principales tesis de la obra: el cambio radical que acontece en la visión de mundo y en sus modos de representación a partir del siglo XVI, cambio estrechamente relacionado con los nuevos usos dados a objetos específicos, con los avances tecnológicos y con las invenciones que “revolucionan la vida para siempre pero también, necesariamente, han tenido que modificar la forma de representarla ya que han alterado la manera de mirar y ver el mundo.”

El capítulo de apertura (“El libro como objeto en el *Quijote*”) analiza de modo esclarecedor las consecuencias de la irrupción de la cultura impresa, todo lo cual tendrá una proyección incuestionable en el protagonismo que adquirirá la literatura de entretenimiento. Este proceso se halla magistralmente narrativizado en el *Quijote*, tal como lo demuestra Alcalá Galán, cuyo análisis logra focalizar los conflictos acuciantes que dicha cultura acarreó respecto del afán de controlar la interpretación de las lecturas y el juicio individual.

En el capítulo 2 (“La esfera de lo visual: espejos y retratos como resortes poéticos”) la autora analiza la crucial influencia que los cambios tecnológicos relativos al campo de la óptica, en general, y a los espejos, en particular, tuvieron en el período.

Como la autora sostiene, todo ello modifica para siempre los modos de verse y de representar/representarse del individuo. Ello conducirá, sin duda, a un cambio radical en la concepción del sujeto.

El capítulo 3 (“El manuscrito *arábigo*: la clandestinidad del *Quijote* de Cide Hamete Benengeli”) trata este objeto ficticio y singular: el manuscrito hallado por el segundo autor del *Quijote* en el capítulo I, 9, cuyas proyecciones intratextuales y extratextuales serán múltiples. Los moriscos y el impacto de su expulsión será uno de los temas focalizados en este capítulo. En él la autora se detiene particularmente en la paradójica figura del historiador árabe del *Quijote*, Cide Hamete Benengeli, y analiza de modo pormenorizado el pasaje del capítulo en el que el segundo autor descubre el manuscrito en caracteres árabigos, que le será traducido por un morisco aljamiado. Alcalá Galán dialoga con algunos de los muchos trabajos realizados sobre este episodio. La autora defiende la postura que considera que el morisco realiza una traducción del árabe y no que se trata de un texto aljamiado, es decir, en caracteres del alfabeto pero escrito en castellano. Este argumento constituye uno de los eslabones propulsores de la lúcida reconstrucción de la *intentio operis* cervantina, la cual, según pone de manifiesto la autora, cuestiona y aun condena las políticas oficiales de silenciamiento y rechazo de la minoría morisca.

Estimo que en toda esta primera sección de su libro Alcalá Galán elabora agudamente lo que denominaría “la poética cervantina de la contemplación,” a partir de la cual el libro, el retrato y el espejo emergen desde una nueva percepción determinada por las circunstancias histórico-sociales, pero también constituyen la marca de una nueva concepción de la ficción, como también de un cambio radical en la configuración del sujeto que, a su vez, contempla los objetos que en el “juego entre objeto y sujeto absorben y se impregnan de lo subjetivo” (38).

La segunda sección del libro (“El taller del texto. La literatura como proceso”) se configura a partir de tres estudios relativos al quehacer escritural del autor del *Quijote*: el primero de ellos se detiene en la comprensión y pragmática de la noción de invención, y ello ejemplificado desde episodios claves de la obra cervantina, como el del Caballero del Lago, en el *Quijote* de 1605, o en la última novela de la colección de ejemplares, el *Coloquio de los perros*.

El segundo capítulo de esta sección (“Géneros intercalados, citas y resonancias en la prosa cervantina”) nos habla del uso cervantino de la citación y de la resonancia de la cita en la novela. Este quinto capítulo constituye una incursión en géneros no narrativos transitados por Cervantes, tanto de modo independiente o intercalados en su producción novelística: principalmente el teatro y la poesía. La autora logra introducirnos en el *modus operandi* polifónico cervantino, el cual desestima los géneros puros, logrando un producto poligenérico en el cual los diferentes estilos convergen en un todo que trasciende encasillamientos poéticos, respondiendo así a la concepción bajtiniana de la novela: una polifonía transgenérica. La autora logra demostrar de qué modo Cervantes conoce las tradiciones literarias que lo precedieron, las admira y, a la vez, las desafía con una actitud de lúdica y creativa irreverencia.

Asimismo, Alcalá Galán subraya la independencia dramática del teatro de Cervantes frente a la comedia nueva lopesca, no como una marca del fracaso en el seguimiento de los postulados instaurados por Lope, sino como una elección, que privilegia el teatro como texto, para leer, descubrir y reflexionar en su artificio puesto en evidencia: “Cervantes muestra su voluntad de desenmascarar el artificio [...] deconstruir el teatro y convertirlo en texto, en obra literaria que invite a la reflexión” (202).

Finalmente, el último capítulo (“La aventura poética del *Persiles*”) se halla centrado en el análisis textual de momentos o aspectos específicos de la novela póstuma de Cervantes, el *Persiles*, a la que la investigadora denomina “semillero de historias.” Estimo que Alcalá Galán ha logrado aquí un acercamiento novedoso y brillante a la noción cervantina de lo verosímil (o, más precisamente, de lo inverosímil), puesta de manifiesto en esta compleja novela, de la que la autora nos otorga claves de interpretación fundamentales, tanto por su originalidad y como por su relevancia.

La investigadora expone las coordenadas que justifican la utilización del género griego de aventuras como marco para el “laboratorio” literario cervantino manifiesto en esta compleja novela. Dicho marco le ha permitido a Cervantes desarrollar una máxima experimentación novelística, liberándose de las directrices de una verosimilitud neor aristotélica mal entendida. De allí que la lectura de Alcalá Galán no se adhiera a aquellos estudios que ven en la novela póstuma cervantina un exponente de la ideología contrarreformista postridentina, ni mucho menos a aquellos otros que la consideran una obra deficiente, alejada de la genialidad creativa del autor del *Quijote*; contrariamente, a partir del análisis de Alcalá Galán el *Persiles* emerge como una obra de inagotable experimentación narrativa, en armonía con el gran proyecto creativo de su autor:

De esta manera el *Persiles* plantea los límites poéticos de la narración, cuestiona desde el texto la autoridad narrativa, invalida la noción de un sentido estable, juega con la ambigüedad sin recurrir a la parodia, para llegar, por fin, a la creación de una historia que es un semillero de historias infinitas, a una narración que es pura potencia y de la que se desarrolla una pequeña parte de todo lo que contiene. (210)

Se trataría de una obra paradigmática, que no sólo expone sus elecciones sino también revela los llamados “espacios negativos,” es decir, las múltiples posibilidades que no pudieron concretizarse, pero que quedan expectantes, como promesas para una futura realización narrativa.

Me atrevo a afirmar que el presente trabajo participa de muchos de los méritos que la autora atribuye a la pluma cervantina: la emoción de la escritura, la pasión por reflexionar permanentemente acerca de los dispositivos de la ficción, la búsqueda incesante de vías de acceso a los misterios de la escritura y de la lectura, pero nunca para cerrar dichas vías, sino para abrirlas a la reflexión seria y aun al debate. *La*

escritura desatada es un libro crítico novedoso, exquisitamente escrito, creativo, pero a la vez respetuoso de la obra cervantina. Constituye así un texto insoslayable tanto por su aporte hermenéutico como por su investigación histórica, social y cultural, rigurosa y fundamentada. Mercedes Alcalá Galán ha alcanzado así el objetivo propuesto: mostrar que Cervantes entiende la ficción –escritura, reescritura, lectura– como un proceso modelizante bi-direccional; es decir, vida y literatura intercambiando incesantemente su mutua proyección en el universo textual de la obra cervantina.