

Bautista Naranjo, Esther, (2020) *El mito del Quijote en la novela francesa de los siglos XIX y XX*. Biblioteca de Estudios Cervantinos, Universidad de Alcalá, Instituto Universitario de Investigación Miguel de Cervantes, 304 pp. ISBN: 978-84-18254-78-9

Palabras clave: Don Quijote; mito; mitocrítica; comparatismo; novela francesa; literatura.

Desde el origen de su existencia, la literatura se ha ido nutriendo de sí misma para intentar responder a aquello que es eternamente humano. Para conseguir esta hazaña, ha utilizado diferentes estrategias, pero, sin lugar a duda, uno de los fenómenos literarios más trascendentales y que mejor revelan la esencia humana es el mito. El mito literario atañe al hombre de todos los tiempos y sondeando en su interior podemos ser conscientes de las grandes cuestiones que forman parte de nuestra raza. Muchos mitos han dejado una huella indeleble en la historia (Prometeo, Antígona...), pero dentro del ámbito literario español, no podemos pensar en otra figura que no sea la del Quijote. No hablamos de un autor, no hablamos de un libro: hablamos de un personaje. Un personaje que ha adquirido una independencia propia, una transcendencia y una polivalencia que le otorgan el privilegio de pervivir en el tiempo, de llegar a cualquier lugar recóndito del mundo y de ser reflejo del ser humano, sabiéndose adaptar a todas las épocas, a todos los contextos, con el fin de dar una visión nueva y diferente a todas esas grandes cuestiones que viven en nuestro interior más profundo.

El Quijote ha traspasado la frontera manchega, y por ello no ha sido indiferente ante los ojos de la crítica literaria. Muchos estudios se centran en el caballero de la Triste Figura e intentan desglosar toda su simbología para llegar a unas conclusiones fructíferas y esclarecedoras. No obstante, si bien es cierto que El Quijote es un mito que ha tenido más calado en países como Inglaterra, no podemos pasar por alto su paso por la literatura francesa. Esther Bautista Naranjo nos presenta en su obra *El mito del Quijote en la novela francesa de los siglos XIX y XX* la relevancia del mito cervantino en las obras narrativas de los últimos siglos apoyándose en la terminología y en los presupuestos metodológicos de la mitocrítica, una disciplina crítica novedosa, original y en pleno auge. Desde que se escribió el Quijote, comenzó la historia de su recepción. Este trabajo reflexiona sobre la génesis del mito, su influencia, su reescritura y la pervivencia de los mitemas que lo componen dentro del ámbito francés. Cabe destacar que no existen apenas trabajos que aborden esta perspectiva mitocrítica del Quijote en la literatura francesa, luego es indudable que este estudio es una excelente muestra del buen legado investigador de la autora y que enriquecerá cuantiosamente los estudios en torno al personaje cervantino. A continuación, hablaremos más profundamente sobre la estructura y los temas que se tratan en el libro que aquí estamos reseñando.

Antes de sumergirnos de lleno en el misterioso mundo quijotesco en la literatura francesa, José Manuel Lucía Megías nos emociona en el prólogo ensalzando la figura del Quijote y concienciando al lector de su inmensa magnitud. El autor sostiene que, a lo largo del tiempo, el Quijote no deja de crecer y que su pervivencia le dotan ese carácter mítico que no dejamos a alabar; la obra cervantina avanza y cuánto más avanza más significados adquiere, más valores, más matices, nuevas revelaciones. Por estas razones, entre otras muchas, esta lectura es conmovedora y fascinadora, debido a la exégesis de la misma. Tras el prólogo, continuamos con el preámbulo donde Esther Bautista Naranjo insiste en la universalidad del mito y su profunda presencia en la memoria colectiva humana. Asimismo, la autora fija los grandes objetivos de su estudio: 1) analizar la llegada y recepción internacional del Quijote; 2) la formulación del mito, su reescritura y hablar sobre la herencia cervantina en obras literarias francesas y 3) estudiar más profundamente algunas novelas clave en lo que se refiere a la reescritura del mito, y que mencionaremos más adelante. Además, la autora aquí realiza un estado de la cuestión, para comprobar aquellos estudios críticos literarios precedentes que han estudiado a Don Quijote de La Mancha, resaltando que no existen apenas trabajos mitocríticos sobre este asunto.

A continuación, le sigue un capítulo titulado “Antecedentes” en el que la autora narra el proceso de acogida, la lectura, el consumo y la interpretación de la obra manchega. Esther Bautista Naranjo hace hincapié en su llegada a tierras galas y menciona las primeras alusiones e imitaciones del mito y su evolución en función del contexto histórico, político y social pertinente. En definitiva, la dimensión atemporal y universal del Quijote y su presencia como un gran misterio para la humanidad hacen de él una figura mítica de gran calado. La autora, en torno al mito aquí estudiado, desglosa ocho mitemas en total, puntualizando tres de ellos como los más importantes. Su objetivo principal consiste en hallar este eje mítico en la novela francesa. De este modo, observaremos de qué forma el mito quijotesco se ha sentado en el ámbito literario francófono.

En el primer capítulo, titulado “Reescrituras francesas del mito de don Quijote en la primera mitad del siglo XIX (1800-1850)”, Esther Bautista Naranjo hace consciente al lector de la importancia del contexto histórico y la corriente literaria del momento para comprender mejor la reescritura del mito quijotesco: la revolución, la llegada de la modernidad, el realismo, el romanticismo... Todos estos eventos confieren a la obra un carácter laudatorio y la escritora insiste en que, en función del momento vigente, el mito adquiere un sentido u otro. Principalmente destacamos la importancia del mitema del idealismo libresco y de la doble identidad; además, el Quijote en el realismo adopta una forma más profunda y se llena de nuevos valores y significados. Esther Bautista Naranjo menciona ejemplos esclarecedores y los explica —verbi gratia en las obras de Stendhal, *Le Rouge et le Noir* o *La Chartreuse de Parme*—, haciendo un recorrido por numerosas obras que reformulan el mito. Tras este análisis, elige la obra de Balzac de *La Recherche de l'Absolu* para analizarla más minuciosamente y dedicarle un estudio más profundo. En esta obra, la autora hace un análisis comparatista para concretar los significados que perviven y los nuevos valores que adquiere el mito a partir de cuatro ideas diferentes: el ideal visionario, el choque ante la realidad a través de la familia, la cuestión del honor y del dinero y la locura del soñador, y finalmente, el ideal que resiste ante la muerte. A partir de esos conceptos, percibimos las principales similitudes y diferencias entre ambas obras gracias al mito quijotesco y se concreta la esencia y el valor de las mismas.

El segundo capítulo, “Reescrituras francesas del mito de don Quijote en la segunda mitad del siglo XIX (1850-1900)”, la autora desvela una época donde el realismo, el naturalismo y el simbolismo tienen gran importancia en la recepción del mito. No olvidamos tampoco la publicación de novelas por entregas. Esta época es, según la autora, la de mayor esplendor del legado cervantino, ya que encontramos muchas alusiones, reescrituras, ensayos, comentarios... que abordan el personaje del Quijote. Como en el capítulo anterior, la autora hace un recorrido por todas las obras donde se aborda de un modo u otro el tema quijotesco y las estudia de forma superficial, aunque yendo al meollo del asunto. Por ejemplo, menciona obras de Zola, Alphonse Daudet, Flaubert, Charles Asselineau, Théophile Gautier... En definitiva, realiza un amplio y largo recorrido por todas aquellas obras literarias que juegan con el mito del Quijote para hacernos partícipes de su huella indeleble. Aun así, la autora hace un alto en el camino para estudiar con más detenimiento los mitemas encontrados en la obra *À rebours* de Huysmans. Ponemos en valor cuatro ideas clave para el análisis mitocrítico en cuestión: la búsqueda de la identidad a través del arte y de la literatura; la renovación estilística y el auge de la modernidad estética; el idealismo libresco (uno de los mitemas más importantes); y la marginación y el carácter asocial del antihéroe, mostrando un desprecio hacia el género humano y un carácter estrafalario y excéntrico. El final del siglo supone que esta obra sea considerada como el credo de los escritores decadentes y observamos como el mito quijotesco se adapta incluso a esta nueva dimensión estética, dejando atrás el realismo y otros movimientos culturales previos y dando paso a un nuevo siglo.

En el tercer capítulo nos adentramos en el siglo XX con las reescrituras del Quijote en la primera mitad del siglo. La figura del Quijote se considera como una maravillosa sátira lírica de la Humanidad. Así pues, va adentrándose poco a poco en el siglo XX, aunque no de la misma forma que en la segunda mitad del siglo XIX. Hallamos muchas influencias quijotescas y matices de todo tipo; así como la reescritura en algunas novelas que estudia a vuela pluma la escritora. Sin embargo, lo que no podemos pasar por alto es la influencia de Cervantes en la cuestión de la técnica narrativa dentro del panorama francés, Esther Bautista Naranjo expone varios ejemplos, entre ellos a André Gide, y su famosa obra *Paludes*. De este tercer capítulo también subrayamos el análisis más reflexivo y profundo sobre la obra de Marcel Proust, *À la recherche du temps perdu*. La autora hace un estudio comparatista entre el mito y la obra proustiana más importante, considerada un monumento literario francés con creces, y se enfoca especialmente en ciertos elementos ineludibles, como la encarnación del mito en diferentes personajes, la búsqueda iniciática, el idealismo libresco trasfigurado en una ensoñación artística y la reflexión de la literatura a partir de la literatura (meta-literatura). Una obra culmen dentro de la historia literaria francesa que nos impacta aún más si cabe tras conocer todas aquellas facetas que la unen con el mito español, descubriendo esa apertura de fronteras y de cómo este personaje traspasa cualquier barrera temporal y espacial.

El cuarto capítulo, “Reescritura francesas del mito de don Quijote en la segunda mitad del siglo XX (1950-2000)”, nos revela la representación quijotesca en esta época concreta. Se toma una nueva visión del Quijote teniendo en cuenta acontecimientos de suma importancia como el final de la segunda guerra mundial, el nacimiento de la sociedad posmoderna, el mayo del 68, el muro de Berlín, una nueva concepción económica y política, una filosofía existencialista, la desolación del ser humano ante el contexto tan devastador en el que se halla, etc. Todo ello hace que las obras que rescatan el mito adopten una nueva visión del Quijote, considerándolo un héroe perdido y sumergido en el nihilismo y en el caos. La autora hace un recorrido, del mismo modo que en capítulos anteriores, estudiando someramente numerosas obras literarias francesas. La obra que estudiará con más profundidad será *Les Choses*, escrita por George Perec. Destacamos los siguientes mitemas en esta obra francesa: la idealización (en este caso de las cosas dentro de una sociedad capitalista y de consumo); los estímulos artísticos que avivan el ideal, la transformación de la realidad, el desdoblamiento de la identidad, la ensoñación idílica, el choque ante la realidad y la agonía del ideal, el motivo del viaje y de la vida itinerante persiguiendo el ideal. Indudablemente, el mito del Quijote sigue vivo en una época materialista, consumista y utilitaria y muestra de la mejor manera posible el conflicto entre el realismo y el idealismo al que se tiene que enfrentar el ser humano en su experiencia vital.

Tras este recorrido del mito del Quijote a lo largo del siglo XIX y XX en la novela francesa, la autora ultima este estudio con unas conclusiones convincentes y aclaratorias. La novela francesa es un ámbito fructífero y relevante en

lo que se refiere a la huella cervantina. La revelación de esta idea ha sido posible gracias a una nueva metodología: la mitocrítica. La autora se apoya en esta disciplina, valiéndose de sus presupuestos, métodos y terminología para ahondar en la esencia del mito y en su rastro a lo largo de la época contemporánea. Indudablemente, el contexto y la época son cruciales para entender mejor el proceso de mitificación; pero es evidente que el mito se puede desglosar en distintos mitemas, pero sin duda, los tres más importantes son los siguientes: la ensoñación libresca, el heroísmo individual y el idealismo visionario. Esta lectura nos concierne sobre la universalidad y la atemporalidad del mito; el Quijote es una de las obras más importantes escritas en la historia literaria y lo que nos queda claro es que el mito seguirá reformulándose y dejándonos perplejos con su capacidad de adaptación en obras posteriores. En suma, el libro aquí reseñado nos aporta nuevos referentes metodológicos para seguir indagando y completando los estudios cervantinos científicos. Una lectura conmovedora que nos adentra en un viaje crítico y apasionante por el mito quijotesco en la novela francesa. Esther Bautista Naranjo nos hace partícipes de ese mágico e inmortal legado cervantino que responde a nuestra esencia humana hoy, ayer y siempre.

Helena Fernández de Toro
Universidad de Castilla-La Mancha
helena.fernandez@alu.uclm.es