

ORTIZ-DE-URBINA, P. (Ed.) (2018). *Cervantes en los siglos XX y XXI: La recepción actual del mito del Quijote*. Suiza: Perspectivas Hispánicas, 363 pp., ISBN 978-3-0343-3208-8.

Si decidimos repasar la nómina de personajes literarios importantes del acervo cultural hispánico, pocos se nos antojan tan relevantes como Don Quijote de La Mancha. Han pasado más de cuatrocientos años de su publicación y los ecos de la cima de la carrera cervantina han traspasado la frontera de lo literario, colándose en otras disciplinas como el cine o la música.

El presente volumen, teniendo como pilares fundamentales la estética de la recepción (aquella teoría que reivindica el papel del lector), la multidisciplinariedad y la internacionalidad, tiene la tarea de enriquecer los análisis acerca de la obra de Cervantes, focalizándose en su presencia en diversas expresiones artísticas y ámbitos como la historia o la filosofía. Además, pretende prestar atención a Don Quijote como mito literario, pero sin los encorsetamientos de un análisis hermenéutico, sino más bien desde la fluctuación propia de una sociedad cambiante.

En el primer bloque, *La recepción de Cervantes en la actualidad*, Jean Canavaggio alude a la presencia del Quijote en Francia a lo largo del XX y del XXI. Atiende a, por ejemplo: qué traducciones al francés tenemos; qué importancia tiene en la música (Massenet, Ravel, Ibert...); su presencia en el cine; la labor académica en que ha derivado su estudio, que suele centrarse en la génesis, la estructura, los aspectos ideológicos o los estilísticos, y las propuestas iconográficas inspiradas por Don Quijote (Doré, Garouste...).

Cervantes en la literatura, segundo eje de contenido, pretende analizar cómo se ha recibido el mito cervantino en la literatura fuera de nuestras fronteras. El trabajo de Esther Bautista, en primer lugar, es un ejercicio de literatura comparada entre el *Quijote* y la novela estadounidense *Fahrenheit 451*. Quijano y Montag compartirán una profunda desazón hacia su vida tras verse inmersos en la lectura, y esto ocasionará la decisión de romper con el *status quo* de su tiempo y, por tanto, un proceso de autorrealización. La conexión se manifiesta en que ambos personajes rechazan su realidad y confían en los libros con el objetivo de encontrar solución a su angustia y, además, en que denuncian la opresión y la tiranía. Comparten también la aparición de una quema de libros, que no es sino la evidencia de que

la sociedad censura la lectura como fuente de imaginación. Todo ello expresado mediante la utilización de recursos metaliterarios y alusiones simbólicas.

En segundo lugar, el análisis de la literatura alemana vendrá de la mano de Lorena Silos, Tilman Klinge y María del Carmen Alonso. Silos profundiza en la obra teatral de Max Frisch en la que nuestro Quijote es un pensionista que únicamente se vincula con la realidad mediante la lectura de textos sensacionalistas, textos que alimentan su lucha por la libertad. Comparte con Don Quijote ese concepto de justicia, cierta resiliencia ante el fracaso, una visión platónica del amor, el aspecto estafalario y la persecución de unos ideales francamente ilusorios. Además, lo interesante es que Frisch le otorga en dos ocasiones la palabra a Miguel de Cervantes. Klinge se centra en la recepción de un relato infantil para adultos, *Leben und Taten des scharfsinnigen Ritters Don Quichotte*. Resulta destacable debido a sus dos perspectivas: la inocente, aquella por la que el niño percibe una historia de acción, con imágenes divertidas, alegres, etc., y la adulta, por la que el lector más maduro percibe una interpretación más profunda del caballero. Esto provoca la supresión de la idea de que la literatura para niños supone una liberación mental, un vía de escape de la vida adulta. Alonso trata la novela histórica de Frank titulada *Cervantes*. En ella se trata la evolución de Cervantes desde su juventud hasta la madurez, reflejando una vida llena de conflictos que termina en la idea de Cervantes como fusión de soldado e intelectual. Esta biografía sirve como pretexto para retratar la sociedad española del siglo XVI, con un Felipe II iluminado, obsesionado con su condición “mítica”; un Don Juan de Austria divinizado, y un engrandecido pueblo español.

Después, Pilar Úcar desarrolla una serie de estrategias lectoras para abordar el episodio del Caballero del Verde Gabán, destacando la gran utilidad y placer de ciertos temas como los relacionados con los estudios clásicos, las lenguas (principalmente la vernácula), la filosofía, etc.

Por último, Matías Martínez e Ingrid Cáceres se preguntan por la presencia del Quijote en el ámbito de la novela gráfica y el cómic. Martínez compara tres cómics, uno que se trata de una adaptación de la novela de Eisner y que posee un fuerte componente didáctico, y otras dos novelas gráficas de Davis y Flix que intentan plasmar la complejidad narrativa de la obra de referencia con una gran habilidad artística. Cáceres se centra solamente en Flix, que se sirve de la metaficción para realizar una sutil crítica a la sociedad moderna, totalmente alienada por lo virtual y centrada en trabajar, construir y modificar el entorno natural, todo ello incorporando el propio soporte físico del cómic como elemento ficcional de la obra.

Cervantes en la música contemporánea es el tercero de los bloques temáticos, y se centra en cuál es la presencia de Cervantes en la música de los siglos XX y XXI. Primero, Hans Christian Hagerdon recalca que la recepción del objeto de estudio se caracteriza por una gran amplitud, intensidad, calidad, variedad y prolongación en el tiempo, y que, además, sus personajes han inspirado una enorme cantidad de obras musicales de todo tipo. En este sentido, decide analizar la presencia de Sancho Panza en el jazz a nivel mundial, siendo esta muy diversa: desde el jazz norteamericano de carácter ameno, jovial, festivo e incluso humorístico hasta la obra de Misdemeanors, única en la que se combinan música y narración, pasando por Escalante y su ritmo medio de swing evocador del peso tranquilo y cómodo de Sancho Panza en su asno.

Segundo, Trevor Walshaw y Gabriela Lendle investigan la huella del *Quijote* en Roberto Gerhard, compositor cosmopolita español. Walshaw refleja el deseo de Gerhard de acercarnos con su música a la personalidad dual de Don Quijote, a su idealismo, pero mostrándonos, inconscientemente, un retrato de la del compositor, con referencias un tanto crípticas a la tradición. Lendle atiende al concepto de pueblo en el ballet *Don Quixote*, concepto que se torna en mito gracias a la composición dodecafónica.

Por último, Jesús Ferrer nos muestra la presencia de la obra de Cervantes en la música de Bacalov, concretamente en el libreto que compuso a partir del texto de Samuel Máñez. La cantata escénica aborda el *Quijote* desde la perspectiva de Hispanoamérica. Importarán aspectos como el exilio republicano español, la atemporalidad, la ensoñación y deslocalización americanas, la actualización del sincretismo musical, la concepción mítica del personaje, el realismo mágico, el idealismo y la utopía, la crítica al imperialismo de la monarquía y la iglesia, la autocrítica a la historia americana o la libertad heroica quijotesca.

El cuarto eje de contenido, *Cervantes en los medios audiovisuales*, se dedica a la impronta del autor en los medios de comunicación de imagen y sonido. En primer lugar, Carlos Alvar pone de manifiesto algunas de las características de la novela (continua mezcla de realidad y ficción, juego entre literatura y metaliteratura...) y afirma la dificultad de su traslado al cine, también debida a la extensión. Para poder comparar las interpretaciones, se centra en los principales temas quijotescos (los molinos de viento, Dulcinea, la muerte de Don Quijote, el teatro y las marionetas y los juicios y procesos judiciales) y llega a ejemplificar directores que no parecen haber leído la novela o propuestas más arriesgadas como el musical de Hiller o la deconstrucción de Rafael Alcázar.

En segundo lugar, Heidi Grūnewald analiza la primera película sonora de Wilhelm Pabst, obra que supone un punto de inflexión en su producción y que pretende reflejar el periodo extremo y cambiante (ocasionado por la realidad nacionalista, el exilio y el desarraigo) y el hallazgo del cine como medio de expresión de la sociedad moderna.

En tercer lugar, Carmen María López parte de la serie televisiva *El ministerio del tiempo* para recordarnos que el Cervantes que conocemos es una posibilidad, una opción de entre la infinitud de vidas potencialmente posibles a las que nos exponemos. La narración serial propone un viaje por momentos clave de la historia española, dialogando con la memoria colectiva y la tradición crítica cultural e intelectual. La aproximación a la dinámica narrativa se realiza a través de la ciencia ficción y de los viajes en el tiempo. También ofrece un guiño contemporáneo a la literatura pastoril.

Por último, Delio De Martino recalca que Don Quijote es una de las figuras más empleadas en publicidad, debido a un imaginario literario vinculado a virtudes como la libertad o el idealismo. Cervantes ha sido de gran ayuda para el marketing narrativo, y es que su prestigio (y el de su obra) permite que el producto o la marca, metonímicamente, también lo posean. Así, De Martino se adentrará en lo que se conoce como “publicidad mítica”, que no es más que envolver de sueño el producto, o en los procedimientos de reescritura en lenguaje audiovisual, como la escisión, la transdiegetización o la transmotivación. Además, la plasmación de algunos de los tópicos cervantinos (como el amor entre Don Quijote y Dulcinea) evidenciará un lenguaje de imágenes rebuscadas, con numerosos recursos literarios y retóricos.

El quinto bloque temático, *Cervantes en la filosofía y en la historia*, se centra en la presencia del escritor y su obra en dichas disciplinas. Primero, Magda Polo examina un poema sinfónico del compositor alemán Richard Strauss, estímulo musical a la creatividad que le permite ahondar en lo intelectual. En el poema se plasma el desencanto de Strauss respecto al idealismo, gran protagonista (junto con la religión) del mal de la sociedad. Polo muestra la relación entre las variaciones quijotescas y la dialéctica entre Apolo y Dionisio, y en la pieza lo divino, lo humano, los valores y la actitud vital sitúan al sujeto ante la construcción de un yo libre, de uno único.

Segundo, Daniel Migueláñez ahonda en el concepto de “españolidad”, de Don Quijote como héroe mitificado y español. En este sentido, y a través de numerosos ejemplos (Ortega, Savater o Unamuno), se pregunta si dicho concepto

de “españolidad” es necesario o si se trata de una creencia arraigada, de una tradición, y en realidad carece de relevancia literaria o social. Así, Ortega argumentará sobre aspectos sociales, políticos y étnicos; Savater propondrá una visión más filosófica, con un análisis literario exhaustivo, y Unamuno establecerá paralelismos entre la obra de Cervantes y la Biblia. Además, Migueláñez reflexiona sobre la idea de héroe y la figura de Don Quijote en el ámbito universal, sentenciando que este no está ni puede estar sometido a nada, es decir, que la obra de Cervantes se puede entender bajo numerosos prismas que varían a lo largo del tiempo.

Tercero, José Antonio Guillén explica la interpretación del honor y la honra, valores típicamente asociados a lo español y a la idea de nobleza, además de centrarse en la figura del hidalgo como creación legal y moral de la esencia española. Concluye afirmando que la nobleza, la virtud y el honor son tres aspectos de un mismo sistema político-moral que asegura el buen funcionamiento de la sociedad y que articula las relaciones dominantes en un determinado momento, y así, se relaciona con la realidad nacional y con la necesidad de un discurso patriótico.

Después, Inmaculada Donaire atenderá al discurso con el que Ramón y Cajal intervino en la sesión solemne organizada por el Colegio de Médicos San Carlos en 1905. La idea central del discurso será la vinculación que se establece entre Don Quijote y un ideal renovado y colectivo del arte, la ciencia, la industria y la reconstrucción social que responda a la decadencia moral, económica e institucional imperante. Mostrará también la idea de Ramón y Cajal de que la causa principal del declive de España es el subdesarrollo intelectual y material, por lo que la tarea fundamental es modernizar el país a través del trabajo, la ciencia, el conocimiento de la realidad y el amor a la patria y a la raza.

Por último, Miguel Salmerón recalca lo necesario de preguntarse por la naturaleza de un mito, las constelaciones teóricas en las que se podría ubicar y las posibles metodologías para abordarlo. En el caso de Cervantes, podemos decir que vivió la caída de los mitos en los que alguna vez creyó con un gran dolor, y esto conecta con su destino personal, héroe de guerra no reconocido, y con el de la patria, imperio en decadencia. Además, afirma la confrontación de Cervantes con dos mitos, uno colectivo-político, el de la Monarquía Universal, y otro vivencial, el de la Edad de Oro. A estos dos mitos subyacen cuatro figuras: Pastor genésico, Caballero, Peregrino y Pastor seráfico. Analiza, también, la interpretación que realizan Castro y Canavaggio, interpretación de un modo diferente al habitual: mientras Castro alude a la obligación de practicar y cultivar

la hipocresía por parte de España, Canavaggio se centra en la fragua de posturas en desacuerdo con la política imperial de Cervantes; a pesar de ello, ambos reivindicarán la talla intelectual del autor.

Cervantes en otras lenguas y culturas, sexto de los ejes de contenido, recoge el estudio de Carmen Valero-Garcés y Swangwan Traichareoenwiwant. Las autoras explican los motivos por los que la obra de Cervantes llegó con un importante retraso a Oriente. Mencionan, también, algunas de las traducciones de países en los que el español tiene una presencia mayor, como China o Japón, para terminar centrando la atención en Tailandia. Afirman, además, que gracias a la traducción tailandesa se pueden ver los puntos de mayor conflicto entre el español y el tailandés en lo lingüístico, lo cultural y lo estilístico, también como reflejo de lo que pudo ser otras traducciones a otras lenguas y culturas más alejadas.

Cierra el presente volumen, a modo de conclusión, un anexo que recoge el prólogo a la última edición de *El Quijote* editada por el Instituto Cervantes de Argel que, hasta el momento, había sido publicado exclusivamente en árabe, ofreciendo por primera vez, por tanto, su lectura en castellano.

Tras la profundización en el volumen que nos ocupa, resulta evidente que los estudios aquí recogidos son de suma importancia para ahondar en la recepción actual del mito del Quijote, no solo porque ayudan a ser conscientes de cómo uno de nuestros autores más celebres ha influido en otras disciplinas y formas de expresión, sino que nos recuerda que, como obra atemporal y enormemente compleja, es susceptible de estudiarse en tantos términos como posibilidades de análisis haya, contribuyendo a su conocimiento, su difusión y a su integración en la sociedad contemporánea.

Tamara Serrano Romero
Universidad de La Rioja
tamara.serrano@unirioja.es