

EL MITO DEL QUIJOTE COMO SEMILLA
ARTÍSTICA

ORTIZ-DE-URBINA, Paloma, ed. *Cervantes en los siglos XX y XXI. La recepción actual del mito del Quijote*. Bern: Peter Lang, 2018, 363 pp.

Es extremadamente difícil para los estudiosos de Cervantes mantenerse al día de la vastísima bibliografía que se genera alrededor del autor alcalaíno y su obra. El volumen que nos ocupa no trata de indagar en la obra del autor del *Quijote* sino analizar la recepción que de la misma se ha hecho en diferentes campos como el cine, la música, el cómic, la publicidad o la filosofía por mencionar solo algunos de los más destacados.

Esta obra plurilingüe se compone de una introducción y veintidós estudios divididos en seis partes ordenadas temáticamente que tratan respectivamente de Cervantes: en la actualidad (I), en la literatura (II), en la música (III), en los medios audiovisuales (IV), en la filosofía y en la historia (V) y en otras lenguas y culturas (VI). Finalmente, cuenta con un Anexo en el que se ofrece por primera vez en castellano el artículo que prologa la reciente traducción del *Quijote* al árabe.

En la introducción se nos ofrece un acertado análisis de lo que nos vamos a encontrar en cada una de las partes y en cada uno de los artículos. El estudioso de Cervantes podrá saber fácilmente si los trabajos aquí recopilados son de su interés con un breve vistazo a esas páginas.

La obra nace de la intensa labor que como directora del grupo de investigación de la Universidad de Alcalá, RECEPTION «Estudios de Recepción», Paloma Ortiz-de-Urbina viene desarrollando en los últimos años, como la celebración de varios congresos internacionales centrados la influencia cultural de distintas obras en los siglos XX y XXI. Más en concreto los estudios incluidos en este volumen están seleccionados de las ponencias que sus autores ofrecieron en el Congreso Internacional «*La Recepción de Cervantes en los siglos XX y XXI. Mitos y leyendas*» 400° Aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes organizado por el grupo RECEPTION de la Universidad de Alcalá y celebrado en Alcalá de Henares durante los días 5, 6 y 7 de octubre de 2016.

La clasificación de los trabajos propuestos en distintos bloques temáticos, si bien no está justificada por la editora, contribuye a guiar al lector hacia el campo que pueda serle de su interés. Genera, sin embargo, ciertas dudas desde un punto de vista estructural, que tanto la primera como la última parte estén formados por un único estudio cada una, y aún más que lleven un título genérico cuando los artículos en cuestión van a centrarse en aspectos muy concretos. También es polémica la inclusión en el título del «siglo XXI» que debe entenderse como principios del mismo. Veamos un poco más de estos artículos siguiendo el orden dado por la editora.

I. El hispanista francés Jean Canavaggio realiza un magnífico trabajo que nos muestra la huella dejada

por Cervantes durante el siglo XX en su país. Tras hacer un breve repaso de cómo fue interpretado el *Quijote* antes del siglo XX, se centra en el análisis de las variaciones musicales que Massenet, Ravel e Ibert compusieron inspiradas en esta obra. Posteriormente, repasa las adaptaciones cinematográficas francesas y las traducciones de la novela en el siglo XX y revisa la labor académica, destacando el creciente número de estudios que aplica teorías psicoanalíticas. Termina reflexionando sobre las conocidas ilustraciones de G. Doré y la popular adaptación musical de J. Brel *L'Homme de la Mancha*.

II. Esther Bautista analiza cómo Cervantes y Bradbury, separados considerablemente en el tiempo y en el espacio han llegado a ser considerados como dos símbolos de sus respectivas épocas. Se comparan dos de sus obras más importantes, *El Quijote* y *Fabrenheit 451* resaltando el gran número de vínculos intertextuales que existen entre ellos y que sirven para denunciar los peligros de la censura, de la opresión y de la tiranía. Lorena Silos realiza un interesante estudio sobre el autor suizo Max Frisch que escribió para emitir en la radio una pieza teatral, que nunca llegó a publicarse, basada en la obra cervantina; convierte a su protagonista en un pensionista cuyo único vínculo con la realidad es la lectura de periódicos sensacionalistas. Se rescata del olvido esta pieza paródica que adapta muchas situaciones de la obra original al contexto del autor. Tilman Klinge estudia la recepción del relato infantil *Leben und Taten des scharfsinnigen*

Ritters Don Quichotte publicado en 1956 por el escritor alemán Erich Kästner. Tras realizar un interesante análisis de cómo fueron recibidos otros textos clásicos o populares, el estudio se centra en la obra de Kästner y en la singularidad de esta adaptación que juega con una doble interpretación: una más ingenua e infantil y otra más profunda y filosófica. El trabajo de Alonso Ímaz profundiza en la novela histórica titulada *Cervantes* de Bruno Frank en la que el autor alemán trata de hacer un análisis de la sociedad española del siglo XVI. Se centra en la figuras contrapuestas de Felipe II, que encarna todos los males que condujeron a la decadencia de España y de su hermanastro, Juan de Austria, que representa todos los valores positivos que podrían haberla evitado, así como la prevalencia del primero sobre el segundo en el devenir histórico no solo de España sino de toda Europa. Úcar Ventura, en un artículo que ha cambiado de lugar con respecto a las palabras de la editora en la introducción, propone profundizar en la lectura del episodio del Caballero del Verde Gabán a través de un enfoque didáctico en este artículo en el que no se acaban de concretar las estrategias que conducirían a una mejor comprensión o disfrute del texto. Se defiende a través de la lectura de este episodio la libertad como modelo educativo con unos mentores que guíen pero o obliquen. Matías Martínez estudia los tres cómics publicados sobre el *Quijote* en Alemania desde el año 2000. El primero de ellos, de Eisner se enmarca en la tradición de las adaptaciones

didácticas o infantiles. Los otros dos, de Davis y Flix, trascienden la simple adaptación y se convierten en novelas gráficas que dan pie a nuevas historias, aventuras y personajes que tratan de actualizar y revitalizar el sentido original de la obra. La más interesante es la última propuesta, que también va a ser analizada en el siguiente estudio. Cáceres Würsig nos transmite cómo Flix ha tratado de crear una obra totalmente nueva con numerosos vínculos intratextuales. El estudio está muy bien escrito y es muy elogioso con el cómic que adapta libremente el personaje de Don Quijote al mundo moderno y al contexto del autor. La autora va desgarrando con maestría las relaciones existentes entre estas dos obras, tan distantes, por otro lado, entre sí.

III. Hans Christian Hagedorn compone un magnífico artículo en el que se hace un exhaustivo repaso de todas las apariciones de Sancho en el mundo del jazz, y en las que se suele relacionar la música alegre, jovial y rítmica con el carácter del personaje de Cervantes. La grandísima cantidad de referencias que se ofrecen y el estudio detallado de muchísimas piezas musicales constituyen un auténtico placer para cualquier melómano y para cualquier cervantista, en general, que quiera pasar un rato más que agradable a través de la música jazz que se ha inspirado de una u otra forma en Sancho Panza. El artículo de Trevor Walshaw se centra en el músico catalán nacionalizado británico Roberto Gerhard, cuyo interés no ha dejado de crecer a lo largo del último tercio del siglo xx. Se demuestra

a través de la partitura del compositor cómo este materializa en música la doble personalidad de don Quijote y su identificación con el mismo, con su choque entre fantasía y realidad. Gabriela Lendle se ocupa del mismo músico y de cómo contribuyó a la mitificación del pueblo español. Roberto Gerhard compone su obra inspirada en el Quijote poco después de partir hacia un exilio del que solo volvería ocasionalmente; en el estudio se reflexiona sobre la vinculación entre los personajes cervantinos y el contexto histórico de la España de posguerra. Ferrer Cayón analiza la pieza compuesta para su estreno en la gala del XVI Coloquio Cervantino Internacional de Guanajuato (2005) y que, curiosamente, nunca ha sido grabada ni editada. Es una propuesta literario-musical que nace de la colaboración entre el maestro ítalo-argentino Bacalov, ganador del Oscar por la banda sonora de *El cartero de Neruda*, y el letrista mexicano Máynez y que trata de subrayar las relaciones entre América, el *Quijote* y Cervantes. El análisis que el autor hace de la recepción del *Quijote* en Hispanoamérica y su influencia en variados artistas es extraordinario como un símbolo del hermanamiento cultural.

IV. El artículo de Carlos Alvar es magnífico. Empieza realizando un resumen magistral de los principales episodios del *Quijote* para adentrarnos después en las más destacadas adaptaciones cinematográficas que se han hecho de la novela. Se echa en falta la inclusión de la película de Gutiérrez Aragón del año 2002, que sí aparece mencionada en el texto del

estudio pero no en el catálogo que se ofrece y también la ausencia de referencias a otras dos adaptaciones, hechas originariamente para la televisión, como son la protagonizada por Fernando Rey, del propio Gutiérrez Aragón, y la de dibujos animados producida por Romagosa y Delgado que para muchos filólogos supuso uno de los primeros contactos con el *Quijote*. El autor del estudio destaca que, en general, muchos de los guionistas de las adaptaciones parecen no haber leído la obra de Cervantes y solo la conocen de oídas, y cómo muy pocos se ciñen al modelo original, lo cual, como también se indica en el texto, no invalida a las mismas como propuestas cinematográficas. En fin, una delicia de estudio altamente recomendable que aporta numerosos datos y algunas ilustraciones valiosísimos. La primera película sonora de Pabst en 1932 tiene al Quijote por protagonista. Heidi Grunewald examina su recepción en Alemania y estudia la reinterpretación del mito de Don Quijote que hace el director alemán teniendo muy en cuenta el contexto histórico en el que vive y las circunstancias que han hecho que se escogiera al personaje cervantino como metáfora de valores universales. Carmen María López López analiza el capítulo titulado «Tiempo de hidalgos» de la serie de televisión española *El ministerio del tiempo*. En este episodio Cervantes podría morir sin haber escrito el *Quijote*. Los protagonistas tendrán que viajar a su época para hacer cuanto sea necesario para que este culmine su creación. En su empeño llegan incluso a

traer al personaje histórico a la época actual para que este vea con sus propios ojos la gran fama e importancia que ha alcanzado. La autora del estudio reflexiona sobre los conceptos de verosimilitud y realidad para ofrecer numerosos datos de sumo interés. El último estudio de esta parte lo dedica Delio De Martino a analizar un buen número de anuncios realizados en distintos países que han usado la figura de Cervantes y, sobre todo, la de sus personajes; se refleja de forma precisa el prestigio del autor y su obra y su asociación con productos de calidad.

V. El poema sinfónico *Don Quijote op. 35* de Richard Strauss y su interpretación filosófica e histórica centran el intrincado estudio de Magda Polo Pujadas. La primera parte analiza la compleja evolución ideológica y filosófica del músico alemán; en la segunda se hace una descripción e interpretación de la Sinfonía que la obra de Cervantes le inspiró. Aunque los conocimientos musicales, filosóficos e históricos que se ofrecen son extraordinarios, desde el punto de vista filológico ofrece una visión un tanto sesgada del *Quijote*. En un artículo excesivamente personalista, Migueláñez Munilla, que aparece una y otra vez ofreciendo su opinión, manifestando sus dudas y lanzando preguntas retóricas con un estilo poco convencional, reflexiona sobre qué es en realidad un mito y analiza la visión que tres grandes pensadores, desordenados sin justificación explícita, han hecho del *Quijote* centrándose en este concepto, Unamuno, Ortega y Savater; aunque alejado de

los estándares académicos, resulta ameno y está cargado de referencias culturales. Guillén Berrendero dedica su estudio al libro *El hidalgo y el honor* de García Valdecasas, uno de los primeros intelectuales vinculados a la Falange, a quien le interesa mostrar el concepto de nobleza, hidalguía y honor en la época de Cervantes como un ideal de los rasgos que debería encarnar todo español de bien. Inmaculada Donaire del Yerro nos ofrece un interesante artículo que analiza la visión de Ramón y Cajal de su propia época y de su ideología regeneracionista a partir de un discurso escrito por el intelectual español con motivo de uno de los muchos actos que se produjo para conmemorar el tercer centenario del Quijote. La autora del artículo ha rescatado esta pequeña pieza para los estudiosos de Cervantes y para quienes se interesen por el pensamiento español de finales del siglo XIX e inicios del XX. El trabajo de Salmerón Infante no presenta un objetivo claro. Se inicia con una reflexión sobre el concepto de mito para luego hablar de dos tipos de mitos en Cervantes, el de la Monarquía Universal y el de la Edad de Oro. Posteriormente, el artículo pasa a analizar las valiosísimas contribuciones de Américo Castro y Jean Canavaggio a los estudios cervantinos.

VI. La primera parte del artículo de Carmen Valero-Garcés y Swangwan Traicharoenwiwat es un interesante estudio de la recepción que el *Quijote* ha tenido primero en Japón y luego en China. La segunda, no menos interesante, es una reflexión en

primera persona de la traductora de la primera versión que se ha hecho de la obra en tailandés. Se ofrecen reflexiones muy interesantes sobre el concepto de traducción. Se trata de un texto de gran belleza e interés.

El volumen termina ofreciendo por primera vez en español el texto de Emilio Sola que prologa la edición del *Quijote* editada por el Instituto Cervantes de Argel en lengua árabe. Se trata de un texto centrado en el cautiverio de Cervantes en Argel que marcó profundamente al escritor, como se refleja, por ejemplo, en su creación de Cide Hamete Benengeli o en la novela del Cautivo. El respeto de Cervantes por las otras culturas es una de las principales enseñanzas que podemos extraer de su obra.

En conclusión, nos encontramos con una obra muy interesante en donde sobresalen los trabajos de Jean Canavaggio, Hans Christian Hagedorn, Carlos Alvar, Carmen Valero-Garcés y Swangwan Traicharoenwiwat y de Emilio Sola, pero en la que un público muy amplio puede encontrar estudios relacionados con sus intereses. La obra editada por Paloma Ortiz-de-Urbina posee también el encanto de abrir numerosas ventanas a una gran cantidad de creaciones musicales, literarias, publicitarias, filosóficas y críticas que han sido creadas partiendo de esa semilla que dejó plantada Cervantes para que nuevos talentos florecieran de sus cenizas.

Lucas DE LAS HERAS
 IES *Alfredo Brañas*. Carballo (A
 Coruña)
 lucasgdelasheras@gmail.com