

Santiago Alfonso López Navia. Prólogo de Ignacio Arellano. *Inspiración y pretexto. Estudios sobre las recreaciones del Quijote*. Madrid: Iberoamericana–Vervuert, 2005. ISBN: 8484891836. 267 páginas.

Reviewed by Elena del Río Parra
Georgia State University

Tomando como excusa el cuarto centenario de la publicación de la primera parte de *El ingenioso hidalgo*, ese “año *Quijote*” que tanta bibliografía generase, el profesor Santiago Alfonso López Navia dotó de unidad a una serie de artículos que, a excepción de uno, habían sido previamente publicados en diversas versiones y etapas desde 1989 hasta 2005, fecha de edición de la presente monografía. *Inspiración y pretexto* responde a la demanda de un mejor conocimiento de las obras de arte generadas a partir del *Quijote*, esto es, a la historia de su recepción, en la que el autor es probado especialista. Desde las primeras páginas, la lectura de *Inspiración y pretexto* abre puertas a la curiosidad, y bien podría calificarse de “metamonografía”, ya que trata de las recreaciones del *Quijote* pero, al mismo tiempo, sugiere otros estudios sobre la historia de la recepción. Cada capítulo da paso

a nuevas ideas y rompe el terreno para análisis subsiguientes, no porque los temas estén infradesarrollados, sino más bien debido a que suscitan el efecto de un libro-maestro: el de estimular el apetito intelectual.

El primer capítulo paga debido tributo al *Quijote* como generador de literatura en el universo Iberoamericano, desde su aspecto filosófico, político, social y estético, sin olvidar su vertiente icónico-cultural en el mundo audiovisual publicitario, cuya efectividad es prueba de su pervivencia, aunque sea reducido a cliché. Estos apuntes dejan paso a unas páginas en las que se demuestra que la historia de la recepción no escapa al mismo *Quijote*. La atención que el profesor López Navia dedica al texto de Cervantes como recreador de obras anteriores –en su incorporación paródica de ciertas

técnicas temporales manejadas en los libros de caballerías (lo que denomina la “historia trascendente”) y del tópico de las armas y las letras– da fe del empeño de Cervantes en ejecutar una reelaboración más allá de temas, personajes y motivos.

“En la estela del personaje” es el título que unifica los distintos temas abordados en el segundo capítulo, centrado en la recuperación textual de Don Quijote, el “desencanto” de Dulcinea, y las tretas empleadas para resucitar al protagonista un total de doce veces, desde el primer intento en 1790. Si bien *Inspiración y pretexto* no pretende acometer un análisis exhaustivo del *Quijote* “al servicio de”, esta segunda sección incluye una cala en dos textos (de Rubén Darío y Jerónimo Montes, respectivamente) que lo aprovechan como vehículo de ideología finisecular en un contexto militar, extendiendo el rango de acción hasta la confrontación de Don Quijote con el mundo moderno en la zarzuela *El carro de la muerte*, de Sinesio Delgado. Especialmente original es el colofón a este segundo capítulo, donde, basándose en documentación de historia militar, el profesor López Navia demuestra cómo en el *Quijote* no sólo se debate el tópico de las armas y las letras, sino que se incide deliberadamente en acciones individuales, negando las tácticas castrenses y el uso de la artillería.

El tercer capítulo, “La pervivencia de la metaficción” revisa el estatuto de Cide Hamete en obras donde cobra especial protagonismo, bien por desarrollarse como personaje, bien por abordar su propia biografía de manera independiente. Este capítulo examina, asimismo, el aprovechamiento de la falsa autoridad y las fuentes indefinidas (e irrelevantes) en imitaciones y continuaciones, desde *Fray Gerundio de Campazas* (1758) hasta *El comedido hidalgo*, de Juan Eslava Galán (1994). Como recreación regionalista del falso historicismo se analiza la obra de Bernardo Vázquez Xil, *A da alba sería*, que no sólo prolonga la importancia de Benengeli sino que demuestra las muchas posibilidades de un cambio de escenario cultural, de La Mancha a Galicia. “Las recreaciones musicales” es, según el autor, un capítulo que intenta la “clasificación de los tratamientos musicales del *Quijote*”, pero, además, supera el reto de describir los logros de partituras musicales de difícil acceso a un lector no familiarizado con éstas, de forma que el horizonte de recepción del *Quijote* queda, una vez más, ampliado en el campo de las humanidades. El profesor López Navia, diacrónicamente y a partir de inventarios existentes, demuestra que el lenguaje musical establece relaciones que alteran el texto base de forma tan libre o premeditada como lo hicieron las obras literarias inspiradas o recreadoras del *Quijote*. Especialmente originales para el lector neófito serán las identificaciones instrumento-personaje y tempo-acción, así como el predominio de ciertas escenas y la ausencia absoluta de otras.

“Cervantes, recreado”, último capítulo de esta monografía, se basa en una presunción diferente a los anteriores, puesto que considera las obras literarias que parten de la borrosa biografía de Miguel de Cervantes. De los textos recogidos se deduce la importancia de los años previos a la génesis del *Quijote*, así como las etapas formativas de Cervantes en Andalucía e Italia, marco de novelas, cuentos y zarzuelas

que pretenden establecer el origen de personajes y temas fundamentales en la obra cervantina.

La organización temática de *Inspiración y pretexto* suscita, como adelantamos, reflexiones sobre manifestaciones visuales en pintura, escultura y artes aplicadas, manipulaciones políticas y comerciales, apropiaciones feministas y recomposiciones fílmicas y geográficas. Sin duda esta monografía, si no lo ha hecho ya, generará nuevos estudios en el campo de la recepción del *Quijote*, esa obra que nunca cesará de generar información. De seguro que el mismo Profesor Santiago López Navia nos sorprenderá con nuevos trabajos en la que es su especialidad vocacional de largo aliento, estudios que abrirán nuevas vías en el universo quijotesco, esperemos que a no mucho tardar, libre ya de los rigores y exigencias del “año *Quijote*”.