

Cervantes y el *Quijote* en la Música. Pasado y presente

BEGOÑA LOLO - ADELA PRESAS
Universidad Autónoma de Madrid

El cervantismo es, sin lugar a dudas, una de las líneas de investigación de mayor pujanza a nivel internacional, refrendada además por numerosas asociaciones científicas exclusivamente dedicadas a este tema. Este campo de investigación, cuyos orígenes se sitúan en el siglo XVIII (Rey Hazas y Muñoz Sánchez 2006), ha estado ligado tradicionalmente al ámbito de la Filología, la Literatura española y la Teoría y Crítica literarias fundamentalmente, desarrollando una interdisciplinariedad puntual que se ha basado, en muchas ocasiones, en postulados historicistas de carácter empirista, más centrados en la elaboración de repertorios o corpus temáticos y su vinculación con la obra cervantina que en el análisis en profundidad de su significado. Las celebraciones del III Centenario de la edición de la Primera Parte del *Quijote* (2005), permitieron comprobar esta falta de una verdadera inserción en el discurso y pusieron en evidencia la falta de un estudio sistemático de la obra de Cervantes desde la perspectiva y metodología de otras disciplinas que aportasen una nueva perspectiva analítica y, por tanto, un enriquecimiento profundo en este campo.

Es dentro de este enfoque de estudio sistematizado de la obra cervantina donde el equipo de musicología de la Universidad Autónoma de Madrid se insertó al poner en marcha en el año 2000 su primer proyecto de investigación, financiado por el Ministerio, tal y como se expone a continuación.

Antecedentes

Desde el año 2000, el equipo de investigación musicológico de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) puso en marcha un nuevo proceso de acercamiento al cervantismo, a través del estudio de forma sistematizada del repertorio musical creado a partir de la obra de Cervantes. Esta línea

¹ «Temas cervantinos en la música y la danza europea: siglos xviii-xx» (2001-2003), proyecto (I + D) coordinado con dos subproyectos Ministerio de Ciencia y Tecnología, ref. HUM2004-05627-Co2-01/ARTE. Con la participación de la UAM, la Universidad de Oviedo y el Archivo Manuel de Falla. «El Quijote en la música europea: siglos xvii-xix. Mito y desmitificación» (2004-2007), Ministerio de Educación y Ciencia, ref. HUM2004-05627-Co2-01/ARTE. UAM (2004-2007). Becaria: Adela Presas Villalba (beca FPI 2005-2009). «El Quijote en la música española» (2005-2006), Comunidad Autónoma de Madrid-Universidad Autónoma de Madrid. «Cervantes y el Quijote en la música del siglo xx» (2008-2012), Ministerio de Ciencia e Innovación, HUM2007-61277/ARTE. Con la participación de la UAM, la Université de Reims, Bowling Green State University de Ohio y Casa de Velázquez (2008-2010). Becaria: M.ª Luisa Luceño (Beca FPI, 2008-2012). Dir. de los proyectos: Begoña Lolo.

ha sido refrendada a través de tres proyectos de investigación I + D del Ministerio de Ciencia e Innovación, con la concesión de dos becarios que han leído sus tesis doctorales,¹ tres acciones complementarias concedidas por el mismo ministerio y un proyecto de la Comunidad de Madrid durante el periodo 2000-2010. Esta nueva línea de investigación, que hemos pasado a denominar cervantismo musical, se basa en el estudio del *Quijote* y la obra de Cervantes como tema de inspiración y creación a lo largo de la historia, en los repertorios y géneros musicales. Para ello se ha trabajado partiendo del concepto de interdiscursividad e intertextualidad, mas allá de la escritura literaria, analizando las creaciones musicales como elementos esenciales no solo de un gusto, sino de un patrimonio cultural común a partir de la utilización de los mismos textos. Desde el punto de vista metodológico se asienta en los estudios culturales, atendiendo primordialmente a aspectos como la recepción y circulación de repertorios musicales, la recuperación de patrimonio musical dentro de la musicología histórica, transculturalidad y *new musicology*, y tiene como finalidad analizar —a través de la creación musical— la obra cervantina y su consiguiente repercusión artística, social, histórica, ideológica y política en la construcción de patrones culturales.

La Universidad Autónoma de Madrid ha sido y es pionera en esta nueva línea de investigación y lidera desde entonces un equipo internacional de carácter interdisciplinar, que se ha convertido en un elemento diferenciador ampliamente reconocido por el mundo cervantista, como así lo evidencia el número de investigadores de gran prestigio y de instituciones y sociedades científicas que han apoyado estos proyectos en sus sucesivas fases. Es el caso de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH), Asociación de Cervantistas (AC), Sociedad Española de Musicología (SEdeM), Centro de Estudios Cervantinos (CEC), Instituto Cervantes, Centro Virtual Cervantes.

Los años de trabajo y los resultados que avalan a este grupo de investigación de la UAM se pueden sintetizar en los siguientes aspectos más destacables:

- Dos congresos internacionales «Cervantes y el Quijote en la música» (2005), y «Cervantes y el Quijote en la música del siglo xx. De la tradición a la vanguardia» (2009), congresos que han permitido establecer sólidos lazos con otras disciplinas próximas, especialmente con el campo de la literatura.

CERVANTES Y EL QUIJOTE EN LA MÚSICA. PASADO Y PRESENTE

- La creación de una colección editorial en el Centro de Estudios Cervantinos con la publicación de varios libros que se han convertido en obras de referencia obligada: *Visiones del «Quijote» en la música del siglo xx* (2010), *Cervantes y el Quijote en la música. Estudios sobre la recepción de un mito* (2007), *Don Chisciotte alle nozze di Gamaccio (1830), de Saverio Mercadante. Cádiz en la estela de la ópera italiana* (2012).
- En la creación de una colección discográfica que recoge los resultados de los proyectos de investigación en formato sonoro, como transferencia de conocimiento a la sociedad de la propia investigación, colección discográfica que es editada por el sello Columna Música y cuya difusión se produce a nivel internacional, gracias al convenio de colaboración realizado con la propia universidad. Dentro de esta colección se han editado ya dos CD *Don Quijote al piano* (2009), intérprete Ana Vega Toscano, *Canciones para Don Quijote* (2011) interpretado por Elena Gragera (mezzosoprano), Antón Cardó (piano) y Iagoba Fanlo (violoncello), como forma de transferencia de conocimiento de los resultados de la investigación en nuevos formatos.
- Coordinación de Música de la *Gran Enciclopedia Cervantina* con más de cien colaboradores (7 vols. editados), y la elaboración en curso de unas mil trescientas entradas ordenadas en una base de datos que es, hasta el presente, la más completa.
- Además de la creación de una biblioteca musical cervantina con más de trescientas partituras históricas y libretos de teatro lírico recogidos de todos los centros de investigación del mundo.
- Encargo directo a compositores para la realización de nuevas creaciones de temática cervantina, manteniendo de esta manera viva una tradición que se ha mantenido a lo largo de la historia, y cuyas obras han sido estrenadas en las principales salas de auditorio, tanto en España como en Hispanoamérica. En este sentido debe destacarse el estreno el 22 de junio de 2011 en el Teatro San José de Costa Rica del preludio sinfónico *Un hombre llamado Don Quijote* del compositor Marvin Camacho o las estrenadas el 5 de noviembre de 2009 en el seno de la Universidad Autónoma de Madrid, escritas por Sebastián Mariné, *Alonso Quijano* para quinteto de viento; José Luis Turina, *Aria de Don Quijote* para barítono y piano; Marvin Camacho, *Tres Quijotadas de un Hidalgo* para piano; Francesc Bonastre, *El título de Altisidora*, cantata para solistas, coro y conjunto instrumental.

Portada del CD *Don Quijote al piano* (2009)

**El *Quijote* en la cultura europea. Mito y representación
(Proyecto de Excelencia Multidisciplinar de la Universidad
Autónoma de Madrid. Ref. CEMU-2012-017-Co1)**

La representación del *Quijote* a lo largo de los cuatro últimos siglos ha propiciado acercamientos muy diferentes desde la creación artística, tanto desde el punto de vista literario como desde el audiovisual; y en esta representación entran en liza diferentes marcos referenciales, diferentes ideologías e, inevitablemente, diferentes actitudes ante su recepción. De ahí el interés del estudio de dichos aspectos a partir de las diferentes reescrituras y representaciones del *Quijote*, precisamente por su capacidad de reflejar y acoger un determinado patrón cultural. Obviamente, este acercamiento solo es posible trascendiendo géneros y disciplinas académicas, de modo que se puedan integrar en el mismo proyecto investigadores de áreas de procedencias muy diversas.

En el presente proyecto «El Quijote en la cultura europea. Mito y representación», se ha ampliado el equipo inicial, con el importante número de investigadores cervantistas con el que cuenta en primer lugar la UAM de tradición filológico-literaria y de gran reconocimiento internacional por sus estudios sobre Cervantes, como es el caso de Florencio Sevilla (17 ediciones críticas del *Quijote*, numerosos seminarios sobre el tema en *Edad de Oro*), junto a personalidades de incuestionable prestigio de universidades nacionales y extranjeras especialistas dentro del cervantismo: Carlos Alvar (Univ. de Ginebra-Univ. de Alcalá de Henares), Aldo Ruffinato (Univ. Torino), Jean Canavaggio (Univ. Paris X, Nanterre), Franco Marengo (Univ. Torino), José Manuel Lucía Megías (Univ. Complutense de Madrid), Santiago López Navia (Trinity College), Chris de Paepe (Univ. Catholique de Louvain), Joaquín Álvarez Barrientos (CSIC), por citar solo algunos de sus integrantes, que aportarán la solidez crítica e historiográfica dentro de una tradición hispanista.

El complejo estudio de la construcción cultural de la Europa moderna, a través de la utilización de la novela del *Quijote* como tema de inspiración y la canonización de valores que representa como arquetipo, constituye el eje central de la investigación. Esta propuesta necesariamente precisaba una ampliación multidisciplinar que no se limitase solamente a la Musicología y la Literatura y Filología española, sino que integrase a otras disciplinas de nuestra universidad como las de Historia del Cine, Comunicación, Historia del Arte, Historia de la Ciencia, Estética, Pensamiento español, Literatura inglesa y Estudios de género, con la idea de integrar la experiencia previa aplicada

al campo de la Musicología y las creaciones musicales con las aportaciones, desde estas áreas de conocimiento, al estudio de nuestra historia y nuestra cultura, a partir de un mismo referente: la novela cervantina, entendida como elemento fundamental en la construcción europea.

Dadas las peculiaridades del proyecto se presenta en un formato coordinado y se estructura en tres subproyectos a su vez multidisciplinares. No en vano los miembros de los diferentes equipos que firman este proyecto común proceden del mismo tronco intelectual y han realizado a su vez trabajos de investigación relacionados con el tema del *Quijote*, especialmente los centrados en los estudios literarios, musicológicos, de pensamiento, estética y estudios de género. Estos subproyectos son:

- Subproyecto 1: «El *Quijote* en la cultura europea. Mito y representación en las manifestaciones artísticas y literarias». Dirigido por Begoña Lolo. Integra las disciplinas de Musicología, Filología hispánica, Filología inglesa, Literatura comparada, Literatura española, Pensamiento español, Estética.
- Subproyecto 2: «El *Quijote* en la cultura europea. Mito y representación en imágenes y sonidos». Dirigido por Javier Ordóñez y Valeria Camporesi. Integra las disciplinas de Historia del Cine, Comunicación, Historia de la Ciencia, Danza, Musicología, Literatura española.
- Subproyecto 3: «El *Quijote* en la cultura europea. Mito y representación. Personajes. Versiones y (sub)versiones». Dirigido por Carmen Valcárcel. Integra las disciplinas de Literatura española, Historia del Arte, Teoría de la Literatura, Musicología, Estudios de Género, Comunicación, Traducción.

Las universidades españolas que forman parte del proyecto son diez: UAM; Univ. Complutense de Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, CSIC, Univ. de Oviedo, Univ. de Saint Louis (Madrid), Univ. de Vigo, Univ. de Salamanca, Univ. Autónoma de Barcelona, Univ. de Alcalá de Henares, Univ. Politécnica de Madrid.

Universidades extranjeras (doce): Univ. di Salerno, Univ. di Torino, Katholieke Universiteit Leuven, Univ. Paris X Nanterre, Univ. de Reims, Univ. de Montpellier, Univ. Haute Bretagne Rennes II, Univ. di Ferrara, Univ. of Princeton, Univ. Tor Vergata Roma II, Univ. de Ginebra, Univ. Nacional Autónoma

de México. Otros centros (cinco): Escuela Superior de Danza, Centro de Documentación de la Música y la Danza-INAEM, Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel, Conservatorio de Amanuel (Madrid), Trinity College (S. Sebastián de los Reyes).

Contenidos del proyecto

Como ya se ha indicado, el enfoque del proyecto no se va a centrar en estudiar el *Quijote* per se, sino su representación a través de las reescrituras y sus reinterpretaciones, que constituyen un corpus de textos *sobre* el *Quijote* independientes de la propia novela, y en muchas ocasiones ajenas por completo a la propia historia que en ella se narra. Ya desde el principio, en las primeras traducciones de la novela a las lenguas extranjeras la dualidad entre fidelidad y adecuación fue constante. Este punto de partida es determinante en la creación posterior, tanto literaria como en el resto de las manifestaciones artísticas (Lolo 2010). Los problemas derivados de la traducción y de la adaptación cultural del *Quijote* han empezado a constituir uno de los campos fundamentales de estudio dentro de la Literatura en los últimos años y por consiguiente constituyen un elemento esencial de estudio a la hora de analizar el material del que parte el creador a la hora de la elaboración de sus obras (Alvar 2006 y 2008, Vega Cernuda 2005).

El proyecto se asienta por tanto en el estudio de la intertextualidad e interdiscursividad, es decir, en el análisis de todo tipo de reescrituras, reinterpretaciones y sus representaciones, en las que el *Quijote* ha servido como fuente de inspiración en las manifestaciones artísticas y literarias a través del tiempo, hasta llegar a construir un modelo cultural que es el que será analizado desde la multidisciplinariedad, si bien se centrará solamente en cuatro países europeos: España, donde nace la novela, Francia, Inglaterra e Italia que es donde se producen las primeras traducciones que van a condicionar todo el desarrollo posterior en torno a la recepción de la obra y su representación. Se trasciende por tanto el discurso de «lo español» ceñido al hispanismo, para y a partir de la imagen analizar la representación del *Quijote* en clave europea.

La bibliografía precedente ha sido especialmente escasa en este enfoque de análisis, al considerar este tipo de producciones de muy escaso valor artístico e intelectual. No se pueden obviar, no obstante, las obras de conjunto de carácter recopilatorio por su utilidad como fuente de información que buscaban dejar constancia tanto de las ediciones y estudios críticos sobre la

obra de Cervantes como del resto de producciones de carácter cervantista (Rius 1894-1905, Givanel y Mas 1941-1964, Sedó 1947). Junto a este enfoque de catálogos enumerativos, en los que se incorporan algunas referencias interesantes para el tema del proyecto, surgieron las primeras obras que aportaban ya un enfoque crítico, aunque limitadas a determinados países europeos y centradas en periodos cronológicos muy precisos (Bardon 1974, Flaccomio 1928). El interés inicial se ciñó sobre todo a los repertorios de los siglos XVII y XVIII, épocas más próximas a la propia edición de la novela y al Siglo de Oro, obviando su desarrollo posterior. Estos estudios, en cualquier caso, se realizaron en las tres primeras décadas del siglo XX.

En el campo dedicado a las realizaciones musicales derivadas de la obra cervantina, y con este mismo enfoque de catálogo se publicó al calor del centenario del nacimiento de Cervantes, la obra *El «Quijote» en la Música* de Víctor Espinós, realizada a partir del estudio de las casi doscientas partituras recopiladas por el autor y conservadas en la Biblioteca Musical de Conde Duque; sin dudarle, esta obra constituye el punto de partida esencial del estudio de las recreaciones musicales y el punto de partida en el que nos hemos basado, aunque los juicios de valor que aporta el autor son en muchas ocasiones de escaso valor científico al estar basados más en impresiones personales que en estudios musicológicos en profundidad. Sin embargo, esta obra ha sido ampliamente utilizada posteriormente (Flynn 1984, Esquival-Heinemann 1993) al no existir ninguna otra sobre esta temática, pero sin contener apenas referencias al estudio de la música o a la concordancia entre libreto y su realización que es un tema esencial.

A partir de estos trabajos de carácter positivista, surge otro tipo de estudios que aportan una nueva perspectiva sobre la novela y su interpretación. En este sentido es fundamental la obra de Anthony Close, en particular su tesis doctoral *The Romantic Approach to «Don Quixote»* (2005), en la que desarrolla su teoría centrada en la crítica de la tradición interpretativa de los románticos alemanes, trágica y simbólica, establecida por Friedrich Schlegel y Schelling a finales del siglo XVIII y mantenida con fuerza hasta el siglo XX, a la vez que delimita varias de las premisas que dan sentido al estudio de las interpretaciones del *Quijote*, y que son esenciales en el planteamiento de un proyecto como este. Entre ellas el hecho de que cada época tiende a amoldar los clásicos literarios a su propia imagen, es decir, que la interpretación del pasado está condicionada por las inquietudes del presente, y que la interpretación del *Quijote*, como la

² En este mismo sentido, el grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, dirigido por Ambrosio Sánchez, trabajó «El Quijote en Europa: catalogación, estudio y edición de las imitaciones quijotescas de los siglos XVIII y XIX», durante los años 2001-2003 (proyecto I + D), sin unos resultados finales tangibles.

de cualquier otro aspecto significativo de la cultura, representa un acto de reinterpretación tanto a nivel colectivo como histórico (Martínez Mata 2001 y 2007, Montero Reguera 1997, Riley 2001), que incide de forma particular en las cualidades de la novela que han potenciado la prolongación de su vida en otros géneros. Como se puede observar, la mayor parte de estos estudios se han centrado en los aspectos literarios y no en otras manifestaciones artísticas que son parte fundamental de este proyecto.²

Dentro de este breve estudio de antecedentes que permite reubicar el enfoque exacto del presente proyecto, debe hacerse mención a algunas de las publicaciones surgidas en el año 2005, posiblemente condicionadas por la celebración del centenario. Esta fecha marca un antes y un después en los procesos de la valoración de las reescrituras y reinterpretaciones no como productos culturales de orden menor, o subproductos marginales, como eran evaluados desde la Historia de la Literatura, sino como formas de acercamiento que responden a patrones culturales que reflejan la ideología, estética, identidad y sensibilidad contemporáneas de cada época. Es el estudio de la apropiación de la novela por parte del creador y su reescritura en términos de época, en ocasiones totalmente alejada del original como se puede observar, por ejemplo, en la ópera *el D.Q. en Barcelona* de José Luis Turina y Justo Navarro (Liceo de Barcelona, 2000). Este cambio de orientación metodológica y de percepción se va a producir a la vez desde varios ángulos y por investigadores diferentes, apreciándose el interés directo por las recreaciones realizadas a partir de la novela, atendiendo en ocasiones a planteamientos comparatistas e intertextuales (López Navia 2005). Especialmente significativo fue el trabajo de Jean Canavaggio *Don Quichotte, du livre au mythe. Quatre siècles d'errance* (2005), que defiende el asentamiento del Quijote como un pilar fundamental de la cultura literaria y artística, la cual se ha consolidado no solo por el valor de la propia novela y su significado sino precisamente gracias al elevado número de obras derivadas del original, y reivindica, además, la importancia que la iconografía ha tenido sobre la representación física tópica del Quijote.

Ese mismo año de 2005 el grupo de Musicología de la UAM convocó el primer Congreso Internacional «Cervantes y el Quijote en la Música», en el que invitaba a participar a grandes cervantistas (Canavaggio, Sevilla, Álvarez Barrientos, Alvar, Lucía Megías), para mostrar lo que es una línea de investigación pionera que partía de la reescritura y su recepción y circulación como parte esencial del discurso cervantino aplicado al estudio de las creaciones musicales

de forma sistematizada; congreso en el que se invitó igualmente a participar a los compositores que precisamente habían centrado sus creaciones en la reinterpretación: Tomás Marco, Consuelo Díez, José Luis Turina, Philippe Fénelon, para establecer un interesante diálogo entre creación e investigación.

Las aportaciones de los miembros del grupo de investigación marcaron ya los nuevos derroteros por donde se iba a desarrollar el estudio de este repertorio, desde el análisis comparativo de la relación de los principales países europeos con el *Quijote* a través de sus realizaciones musicales (Lolo 2006a y 2007) hasta el estudio de los procesos de interpretación asentados en los Estudios Culturales (Nommick 2007, Martínez del Fresno 2007). Hay que destacar sobre todo el volumen *Cervantes y el Quijote en la música. Estudios sobre la recepción de un mito* (2007, ed. B. Lolo), que consigue asentar este nuevo enfoque metodológico, junto a trabajos que han seguido manteniendo patrones convencionales de la Musicología histórica.

Los trabajos recogidos en este primer volumen han dejado paso a un segundo *Visiones del «Quijote» en la música del siglo xx* (2010, ed. B. Lolo), en el que ya sí se puede observar un salto cualitativo importante en los procesos de análisis y de estudio verdaderamente interdisciplinar aunando los trabajos de especialistas de campos como la Historia del Arte, Literatura, Danza, Historia del Cine y Estética, y convirtiéndose en obra de referencia al plantear la revalorización de la recreación y su representación como parte esencial del discurso cultural y como parte ineludible del estudio de la novela. También se plantea por primera vez el estudio de músicas urbanas como un elemento identitario, aplicando conceptos y metodologías propios de la sociología, antropología y estudios culturales al estudio de la presencia de *Quijote* en la música de consumo contemporánea (Labrador 2010).

Aparte del desarrollo de la línea de investigación ya marcada en proyectos y publicaciones anteriores, el nuevo proyecto amplía su campo de estudio a nuevas manifestaciones artísticas y culturales. Dentro del subproyecto 2, «El *Quijote* en la cultura europea. Mito y representación en imágenes y sonidos», se abordará el campo de estudio de la imagen visual, centrado en el mundo del cine, la danza y el paisaje sonoro y el de la imagen de los personajes de la propia novela vistos desde todas las manifestaciones artísticas y literarias, con especial interés en los enfoques de estudios de género, como parte esencial de la imagen cultural de Europa a través del *Quijote*. Si las reescrituras tanto en el campo de la Literatura como de la Musicología han evolucionado en la

última década adquiriendo un gran desarrollo, en lo relativo a los estudios sobre la presencia del *Quijote* en el cine debe indicarse que ha tenido un impacto menor, a pesar de existir una consolidada filmografía bendecida por la autoría de directores relevantes: Pabst, Gil, Kozintsev, Rim, Hiller, Gutiérrez Aragón, Gavaldón, Yates, etc. (*Cervantes en imágenes* 1998). La celebración del centenario propició, sin embargo, la aparición de publicaciones relevantes que evidencian un interés mayor por este campo de estudio (*El Quijote en el cine* 2005, *Don Quijote cabalga en la pantalla* 2005, *El Quijote y el cine* 2005, Altenberg 2009), y que ya permiten una visión de conjunto. El enfoque de estos trabajos, en una parte significativa, se ha limitado a una búsqueda de una filmografía que permitiese controlar el corpus de obras realizadas sobre esta temática, al igual que sucedió en la Literatura y la Musicología en la década de los años cincuenta, con algunas excepciones. Partiendo de la línea de investigación asentada en la red de actividades de investigación CREP («Culturas, espacios, representaciones y prácticas»), dirigida por el IP del subproyecto 2 (Javier Ordóñez), que ha estudiado problemas que relacionan las artes y las ciencias, y cuestiones relativas a la historia cultural, se propone ahora trabajar en relación con el cine, el arte que más ha contribuido a convertir la representación en espectáculo, teniendo en cuenta la correspondencia entre ópera y cine como eje transversal, el paso de unas formas de espectáculo a otras a través del hilo conductor del *Quijote* y su representación. En esta línea de estudio el presente subproyecto centrará su interés, no tanto en la filmografía per se, como en el significado de la representación, análisis de la producción y su momento histórico, circulación dentro de Europa, desde un enfoque de estudios culturales. Se trata de investigar si la narrativa cinematográfica responde a patrones culturales que se adecuan no tanto a la posible fidelidad a la imagen real de la novela, como al interés intencionado de la búsqueda de una heurística de la imaginación cargada de significados, en consonancia o divergencia con lo que sucede en la Música, la Literatura y la Imagen.

En lo que se refiere al tercer subproyecto «El *Quijote* en la cultura europea. Mito y representación. Personajes. Versiones y (sub)versiones» se centra en los estudios sobre personajes y en particular los de género sobre personajes femeninos de la novela. En este caso el interés por abordar este tema en términos de investigación fue muy temprano en la historiografía, tal y como evidencia Carmen Valcárcel, tradición que se ha visto incrementada notablemente en los últimos años, coincidiendo tanto con las celebraciones del IV Centenario de

publicación de la novela cervantina, como con el desarrollo y asentamiento, fundamentalmente, de los Estudios de Género. A la pionera obra de María Carbonell le han sucedido acercamientos muy diversos a lo largo del siglo xx (Márquez Villanueva 1975, El Saffar 1984, Murillo 1990), pero quizás el que ha tenido un impacto mayor ha sido el volumen coordinado por Fanny Rubio, *El Quijote en clave de mujer/es* (2005). La mayoría de los trabajos en torno a las mujeres de la novela cervantina se centran en el análisis de los diferentes personajes femeninos del *Quijote*, desde personajes de carne y hueso (Dulcinea/Aldonza Lorenzo, Marcela, Luscinda, Camila, Dorotea, Altisidora, Maritornes, Teresa Panza, Sanchica, Leandra, Zoraida, doña Clara, Ana Félix, Claudia Jerónima...) hasta mujeres míticas del mundo clásico (Artemisa, Helena, Dido, Penélope, Danae, Circe, Tisbe, Ariadna) desde una perspectiva marcadamente filológica o literaria.

Por ello, se propone ampliar el campo analítico e interpretativo con las sucesivas versiones y subversiones que los personajes femeninos del *Quijote* han tenido a lo largo de los siglos, y que suponen tanto una nueva actualización, relectura y reescritura del original cervantino como la revelación de las coordenadas históricas, sociales y culturales propias de la época que las actualiza, relea y reescribe. Se prescinde, por tanto, de una perspectiva historicista, predominante en los estudios publicados hasta ahora, y se apuesta por una perspectiva de carácter interdisciplinar y transversal que acoja las sucesivas variaciones en las diferentes manifestaciones artísticas y literarias, en las que, sin lugar a dudas, la sociedad de cada época ha dejado su impronta particular y, en última instancia, la ideología que la sustenta.

Los resultados de estas líneas de investigación abiertas en el proyecto se irán mostrando en los cuatro congresos previstos para los próximos años de duración del proyecto:

- III Congreso Internacional «Cervantes y el *Quijote* en la música. Mito y representación en la cultura europea» (6-8 noviembre 2012). Dir. Begoña Lolo.
- «La recepción del *Quijote* en el pensamiento español del siglo xx» (17-19 abril 2013). Dir. José Luis Mora.
- «Juegos de ficción en el *Quijote*» (diciembre 2013). Dir. Valeria Camporesi.
- «Personajes del *Quijote*. Versiones y subversiones» (marzo 2014). Carmen Valcárcel.

En cada uno de los congresos se podrá escuchar un concierto con repertorio de temática cervantina, las obras seleccionadas serán resultado del propio proyecto en términos de recuperación de patrimonio histórico, junto con el estreno de obras expresamente encargadas aumentando de esta manera el corpus de obras escritas sobre la obra a la vez que incentivando el interés de los compositores por la creación cervantina.

Como se ha podido observar la finalidad del proyecto se centra en el análisis de la obra de Cervantes desde las reescrituras y las representaciones revalorizando el *Quijote* como icono cultural, de forma ligada o independiente del texto original, y su presencia en la cultura europea dentro de las manifestaciones artísticas y literarias, como un eje transversal generador de patrones culturales desde el momento de la edición hasta el presente. La negativa concepción de estos repertorios y representaciones como subproductos marginales ha impedido una investigación sistematizada de carácter multidisciplinar, el criterio de valoración del numeroso repertorio derivado de la novela se ha asentado convencionalmente en la búsqueda y análisis del concepto de fidelidad al original, descuidándose el significado en sí mismo del propio repertorio, tanto desde el punto de vista artístico y cultural como ideológico, en cuanto que desde el principio el *Quijote* no solo ha sido interpretado a la luz de modas culturales y movimientos estéticos, sino que ha sido portador de significados en ocasiones contradictorios y muy instrumentalizados ideológicamente.

Bibliografía

- Alvar, Carlos, «Las traducciones del *Quijote*», *Edad de Oro*, XXV (2006), pp. 35-51.
- «El *Quijote* y su traducción», en *El Quijote y el pensamiento teórico-literario*, ed. M. A. Garrido Gallardo y L. A. García, CSIC, Madrid, 2008, pp. 21-34.
- Bardon, Maurice, *Don Quichotte en France au XVII et au XVIII siècle (1605-1815)*, Slatkine Reprints, Genève, 1974 (trad. española: *Don Quijote en Francia en los siglos XVII y XVIII*, intr. Françoise Étiennevre, trad. Jaime L. Miralles, Publicaciones Universidad de Alicante, Alicante, 2010).
- Canavaggio, Jean, *Don Quichotte, du livre au mythe. Quatre siècles d'errance*, Fayard, Paris, 2005 (trad. española: *Don Quijote del libro al mito. Cuatro siglos de andanzas*, trad. Mauro Armiño, Espasa, Madrid, 2006).
- Carbonell, María, *Las mujeres del Quijote*, Imp. de Domenech y Taroncher, Valencia, 1905.
- Cervantes en imágenes. Donde se cuenta cómo el cine y la televisión evocaron su vida y obra*, ed. E. de la Rosa, L. M. González y P. Medina, Festival de Cine de Alcalá de Henares, Madrid, 1998.
- Cervantes y el Quijote en la música. Estudios sobre la recepción de un mito*, ed. B. Lolo, Centro de Estudios Cervantinos / MEC, Madrid, 2007.
- Close, Anthony, *La concepción romántica del Quijote*, trad. Gonzalo G. Djembé, Crítica, Barcelona, 2005.
- El Saffar, Ruth, *Beyond Fiction: the Recovery of the Feminine in the Novels of Cervantes*, University of California Press, Berkeley, 1984.
- Espinós, Víctor, *El «Quijote» en la música*, CSIC / Patronato del IV Centenario del Nacimiento de Cervantes, Barcelona, 1947.
- Esquivel-Heinemann, Barbara Paula, *Don Quijote's sally into the world of opera: libretti between 1680 and 1987*, Peter Lang, New York, 1993.
- Flaccomio, Rosaria, *La fortuna del Don Quijote in Italia nei secoli XVII e XVIII e il «Don Chisciotti» di G.Meli*, Santi Andò e figli, Palermo, 1928.
- Flynn, Susan Jane, *The Presence of Don Quixote in Music*, The University of Tennessee, UMI, 1984.
- Givanel y Mas, Juan, *Catálogo de la colección cervantina*, 5 vols., Diputación de Barcelona / Biblioteca Central, Barcelona, 1941-1964.
- Herranz, Ferrán, *El «Quijote» y el cine*, Cátedra, Madrid, 2005.
- Labrador, Germán, «Audiotopías del *Quijote* en la música rock española (1978-1998). Estrategias de construcción de una identidad», en *Visiones del «Quijote» en la música del siglo XX*, ed. B. Lolo, Centro de Estudios Cervantinos / MICINN, Madrid, 2010, pp. 655-681.
- Lagrone, Gregory Gough, *The imitations of «Don Quixote» in the Spanish drama*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1937.
- Lolo, Begoña, «Musikalische Räume des *Don Quijote* in der europäischen Literatur: das Ballett und die Oper», en *Europäische Dimensionen des Don Quijote in Literatur, Kunst, Film und Musik*, Hamburg University Press, Hamburg, 2006, pp. 263-282.
- «El *Quijote* en la música europea. Encuentros y desencuentros», *Edad de Oro*, XV (2006), pp. 317-333.
- «Cervantes y el *Quijote* en la música española (siglos XVII-XIX). Una difícil recepción», en *Cervantes y el Quijote en la música. Estudios sobre la recepción de un mito*, ed. B. Lolo, Centro de Estudios Cervantinos / MEC, Madrid, 2007, pp. 117-150.
- López Navia, Santiago, *La ficción autorial en el «Quijote» y en sus continuaciones e imitaciones*, Universidad Europea de Madrid / CEES Ediciones, Madrid, 1996.
- *Inspiración y pretexto. Estudios sobre las recreaciones del «Quijote»*, Iberoamericana, Madrid, 2005.
- Lucía Megjás, José Manuel, *Los primeros ilustradores del «Quijote»*, Ollero & Ramos, Madrid, 2004.
- Márquez Villanueva, Francisco, *Personajes y temas del «Quijote»*, Taurus, Madrid, 1975.
- Martínez Mata, Emilio, «El sentido oculto del *Quijote*: el origen de las interpretaciones trascendentes», en *Volver a Cervantes: Actas del IV Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas*, vol. 2, ed. A. P. Bernat Vistarini, Universitat de les Illes Balears, Mallorca, 2001, pp. 1201-1210.
- «El cambio de interpretación del *Quijote*: de libro de caballerías burlesco a obra clásica», en *Cervantes y el «Quijote». Actas del Coloquio Internacional*, ed. E. Martínez Mata, Arco/Libros / Asociación de Cervantistas, Madrid, 2007, pp. 197-213.
- Martínez del Fresno, Beatriz, «El *Quijote* en el ballet europeo de los siglos XVIII y XIX: de Fuselier a Gorsky», en *Cervantes y el «Quijote» en la música. Estudios sobre la recepción de un mito*, ed. B. Lolo, Madrid, Centro de Estudios Cervantinos / MEC, 2007, pp. 627-661.
- Montero Reguero, José, *El «Quijote» en la crítica contemporánea*, Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 1997.
- «La crítica sobre Cervantes en el siglo XIX», en *Cervantes y el mundo cervantino en la imaginación romántica*, Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1997, pp. 29-43.
- Mora, José Luis, «Lecturas del *Quijote* en el exilio», en *Pensamiento exiliado español. El legado filosófico del 39 y su dimensión iberoamericana*, ed. A. Sánchez Cuervo y F. Hermida de Blas, Biblioteca Nueva / CSIC, Madrid, 2010, pp. 164-202.
- Murillo, Luis Andrés, *A Critical Introduction to «Don Quixote»*, Lang, New York, 1990.
- Nieto, José, «*Don Quijote de la Mancha*, música y cine», Centro Virtual Cervantes, 2005.

COMENTARIOS A CERVANTES

- Nommick, Yvan, «El *Quijote* en la música del siglo xx: metamorfosis, fantasías y nuevas visiones», en *Cervantes y el Quijote en la música. Estudios sobre la recepción de un mito*, ed. B. Lolo, Madrid, Centro de Estudios Cervantinos / MEC, 2007, pp. 209-240.
- Ordóñez, Javier, «De Rocinante a Clavileño», en *La ciencia y el «Quijote»*, ed. J. M. Sánchez Ron, Crítica / FCEYT, Madrid, 2005, pp. 249-257.
- ¿Qué *Quijote* leen los europeos?, ed. Miguel Ángel Vega Cernuda, Instituto universitario de lenguas modernas y traductores, Madrid, 2005.
- Querol, Miguel, *La música en las obras de Cervantes*, Ediciones Comtalia, Barcelona, 1948 (reed. Centro de Estudios Cervantinos, Madrid, 2005).
- Don Quichotte au xxe siècle. Réception d'une figure mythique dans la littérature et les arts*, ed. Danielle Perrot, Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2003.
- El «Quijote» en clave de mujer/es*, ed. F. Rubio, Universidad Complutense, Madrid, 2005.
- El «Quijote» en el cine*, ed. M. J. Payán, Ediciones Jaguar, Madrid, 2005.

PANELES

- Don Quijote y el Cine*, Filmoteca Nacional, Madrid, 2005.
- Don Quijote en la pantalla*, ed. J. M.ª Paz Gago y A. García-Rayó, Comunidad de Madrid, Madrid, 2005 (catálogo de la exposición del mismo nombre).
- La rara invención. Estudios sobre Cervantes y su posteridad literaria*, ed. E. C. Riley, Crítica, Barcelona, 2001.
- Redondo, Agustín, *Otra manera de leer el «Quijote». Historia, tradiciones culturales y literatura*, Castalia, Madrid, 1997.
- Rius, Leopoldo, *Bibliografía crítica de las obras de Miguel de Cervantes Saavedra*, 3 vols., Librería de M. Murillo, Madrid, Fidel Giró, Barcelona, 1895-1905.
- Ruffinato, Aldo, «Italia con y sin Quijote», *Edad de Oro*, XXV (2006), pp. 545-558.
- Sedó Peris-Mencheta, Juan, *Ensayo de una bibliografía de miscelánea cervantina: comedias, historietas, novelas, poemas, zarzuelas, etc. inspiradas en Cervantes o en sus obras*, Casa Provincial de la Caridad, Barcelona, 1947.
- Sevilla Arroyo, Florencio, y Antonio Rey Hazas, *Obras Completas de Miguel de Cervantes*, Centros de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 1993-1995 (versión digital de Eduardo Urbina, Texas A&M University, Center for the Study of Digital Libraries, 1996-2002).
- Varela Iglesias, Fernando, «Realismo e idealismo del *Quijote*. Una visión pendular», en *El Quijote hoy. La riqueza de su recepción*, ed. K.-D. Ertler y A. Rodríguez Díaz, Vervuert, Frankfurt am Main, 2007, pp. 43-78.
- Varela Olea, M.ª Ángeles, *Don Quijote, mitologema nacional. (Literatura y política entre la Septembrina y la II República)*, Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 2003.
- Vega Toscano, Ana, «Don Quijote en la música de cine y televisión», en *Cervantes y el Quijote en la música. Estudios sobre la recepción de un mito*, ed. B. Lolo, Madrid, Centro de Estudios Cervantinos / MEC, 2007, pp. 539-556.
- Visiones del «Quijote» en la música del siglo xx*, ed. B. Lolo, Centro de Estudios Cervantinos / MICINN, Madrid, 2010.