

MARIA CATERINA RUTA

MIRADAS TRANSVERSALES SOBRE LA OBRA DE CERVANTES: DE LA CREACIÓN A LA RECEPCIÓN

PRÓLOGO DE JOSÉ MANUEL MARTÍN MORÁN

N.º 8

ÍNDICE

PRÓLOGO de José Manuel Martín Morán.....	11
CARTA A CATERINA RUTA de Giuseppe Di Stefano	15
INTRODUCCIÓN.....	17
PROCEDENCIA DE LOS CAPÍTULOS	23

I. MIRADAS SOBRE LA OBRA DE CERVANTES ENTRE LA IMAGINACIÓN Y LA TRADICIÓN LITERARIA

1. CERVANTES Y LOS GÉNEROS LITERARIOS DE LOS SIGLOS DE ORO	27
2. LOS ANIMALES EN LA OBRA DE CERVANTES	45

II. MIRADAS SOBRE LAS *NOVELAS EJEMPLARES*: DE LA CONSTRUCCIÓN A LAS ESCENAS DE VIOLENCIA

3. LA NOVELA CORTA DE CERVANTES FRENTE A LOS MODELOS EUROPEOS.....	63
4. CÓMO SE EMPIEZA Y SE CIERRA UNA NOVELA: EL CASO DE LAS <i>NOVELAS EJEMPLARES</i>	85
5. ESCENAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LAS <i>NOVELAS EJEMPLARES</i> .	109

III. MIRADAS SOBRE EL *QUIJOTE* Y LA VIDA DE CERVANTES

6. EL SILENCIO DE ALONSO QUIJANO: LOS DOS TIEMPOS DEL <i>Quijote</i>	125
7. RECONSTRUCCIONES NOVELESCAS DE LA VIDA DE CERVANTES.....	151

IV MIRADAS SOBRE LA RECEPCIÓN DE CERVANTES Y EL *QUIJOTE* DESDE EL SIGLO XVIII A NUESTROS DÍAS

8. CERVANTES Y SUS LECTORES SICILIANOS: CONTINUIDAD EN LA PRESENCIA....	167
9. EL CANTO DE DON QUIJOTE EN LOS LIBRETOS ITALIANOS DE ÓPERA	179
10. EL <i>Quijote</i> EN LA CORTE VIENESA.....	193

V. MIRADAS SOBRE LAS REFUNDICIONES
DEL *QUIJOTE* EN LA ÓPERA EUROPEA DEL SIGLO XIX

11. DON QUIJOTE Y CARDENIO CANTAN: EL LIBRETO DEL <i>DON CHISICOTTE</i> DE MANUEL GARCÍA.....	219
12. EL <i>DON CHISCIOTTE ALLE NOZZE DI GAMACCIO</i> DE SAVERIO MERCADANTE: APOSTILLAS A UNA ÓPERA ITALIANA.....	235
13. EL DIFÍCIL RESCATE DEL <i>DON CHISCIOTTE</i> DE ALBERTO MAZZUCCATO Y JACOPO CRESCINI	251
14. «LAS BODAS DE CAMACHO» ENTRE CERVANTES Y PETIPA.....	271
15. EL LIBRETO DE <i>DON QUICHOTTE</i> DE JULES MASSENET ENTRE SIMBOLISMO Y REALISMO	281
BIBLIOGRAFÍA	293

PRÓLOGO

EN *Mirada transversales sobre la obra de Cervantes*, Caterina Ruta ofrece al lector interesado un manojito de quince estudios sobre diferentes aspectos de las obras cervantinas, publicados entre el 2004 y el 2019. Es de agradecer que la cervantista siciliana nos facilite la tarea de encontrar en un único volumen sus trabajos dispersos en publicaciones diferentes, algunas de difícil localización. La suya es una trayectoria cervantina de más de cuarenta y cinco años; trayectoria discontinua, que hubo de ser compaginada con su interés por la literatura contemporánea, pero constante en el tiempo, de la que son buena muestra sus cuatro libros de temática cervantina, sus muchos artículos en revistas especializadas, los varios congresos celebrados por esos mundos y su participación en las labores directivas de la Asociación de Cervantistas, de la que ha sido vicepresidente y es socio de honor.

La mitad de los trabajos aquí reunidos, siete sobre quince, estudian la recepción del *Quijote* en algunos libretos de ópera, entre los que predominan los italianos de la Viena del siglo XVIII. La huella del texto cervantino en las artes escénicas, como es sabido, se remonta a los años inmediatamente posteriores a su publicación y se mantiene viva a lo largo de los siglos, hasta llegar a los tiempos actuales. La gran novela esconde en su tejido rasgos teatrales, como bien supo ver Ortega a principios del siglo XX y han mostrado sucesivamente otros críticos, entre los que se cuenta la profesora Ruta. En los artículos dedicados a la reescritura lírica de la obra maestra cervantina, además de reunir dos de sus grandes pasiones, invierte la perspectiva crítica sobre la teatralidad intrínseca del texto para buscar la confirmación en su capacidad de generar otros textos, estos ya sí, exquisitamente teatrales.

La otra mitad, otros seis artículos, versan sobre la narrativa cervantina, en especial modo sobre las *Novelas ejemplares* y, en segundo

orden, el *Quijote*. En las varias doctas argumentaciones, dada su vocación omnicomprendiva, hallamos, cómo no, reflexiones a las peculiaridades técnicas de las otras novelas de Cervantes: el *Persiles* y *La Galatea*. Entre los dos grupos de estudios, cual divisoria de aguas, se sitúan dos trabajos de corte diverso: el primero, inédito, trata de la novela *Cinco años con Cervantes*, en la que Adriana de Lassel narra el periodo de cautiverio argelino de Cervantes; el segundo ofrece una reseña muy documentada de la presencia del autor alcalaíno y su obra en la cultura siciliana, tomando como punto de partida los episodios sicilianos de la biografía, para continuar con las adaptaciones del *Quijote* en óperas y obras teatrales del siglo XVIII, y concluir con el cervantismo de autores como Meli o Pirandello y un ramillete de intelectuales del siglo XX.

A las *Novelas ejemplares* dedica Caterina Ruta tres capítulos en exclusiva. En el tercero de ellos, afronta la función de la violencia sobre las mujeres en la construcción del relato; el vínculo amoroso que se estrecha entre la víctima y el victimario tras el abuso suele tener como mediadora la autoridad materna, como en *La fuerza de la sangre*, aunque también se puede estrechar en contra de la voluntad de los padres, como en *Las dos doncellas* donde el donjuanesco Marco Antonio, a quien los padres han prometido a otra mujer, repara el honor de la seducida y abandonada Teodosia, haciendo bueno el matrimonio secreto ante el correspondiente tridentino sacerdote por dos veces. En su trabajo, la estudiosa palermitana pone de realce la habilidad cervantina para compaginar convención social, norma religiosa, libre voluntad de los personajes y exigencias del relato, interpretando los episodios decisivos a la luz de estos múltiples focos.

El segundo de los trabajos dedicados a las *Novelas ejemplares* reproduce una plenaria de la profesora Ruta en un congreso de la AISO, en la que analizaba los principios y los finales de las doce obras de la colección. Tras exponer las tesis sobre los dos conceptos de los principales teóricos de los mismos —ahí figuran desde Lotman a Barthes, pasando por Genette, Kermode o Del Lungo—, la autora repasa las principales aportaciones de la crítica cervantina sobre este aspecto, para concluir con su propia visión, en la que resalta la ambigüedad de Cervantes a la hora de concluir sus historias, a medio camino siempre entre la afirmación de unos valores y unas normas por las que se rige

la sociedad, la defensa de la libertad del individuo y la necesidad de ofrecer los diferentes puntos de vista de los personajes.

Este capítulo va precedido de otro en el que la estudiosa hace una interesante puesta a punto de los estudios sobre las *Novelas ejemplares*, al filo del centenario de 2013. Esta reflexión de conjunto sobre los aspectos críticos fundamentales de la colección va precedida a su vez de un no menos interesante trabajo sobre los rasgos característicos de la narrativa cervantina, en el que la autora analiza transversalmente la intrincada red de conexiones y referencias temáticas y estructurales entre los varios textos; la recurrencia de los géneros o los modos de abordar las relaciones humanas según una declinación genérica como la pastoril, la picaresca o la novela bizantina, así como el tratamiento de la figura de la mujer, le permiten delinear un perfil del autor que si no resulta novedoso, no deja de ser incitador para el lector de sus obras. El Cervantes de Caterina Ruta es un autor para el que la complejidad de la experiencia humana en sociedad exige, ante todo, una atención respetuosa con la experiencia vital de cada uno; de ahí, la ambigüedad de los mensajes vehiculados en sus episodios, con tantos niveles de lectura y tantas perspectivas sobre el mundo como los personajes implicados en ellos; de ahí, también, que no pueda amoldar su escritura a un cauce predefinido y se afane en cada obra por encontrar uno nuevo, con la transformación de los géneros establecidos para tratar de acercarse a la realidad social del momento.

Habita estas páginas la flor y nata de los semiólogos y narratólogos del último tercio del siglo xx y primeros años del xxi —no en vano Caterina Ruta fue uno de los fundadores y animadores del Circolo Semiologico Siciliano—, los especialistas sobre estudios animales y sobre la mujer en el Siglo de Oro. Todos ellos dan testimonio del eclecticismo metodológico que caracteriza este libro y que hacen de él una buena guía para el lector que no se conforme con la visión canónica del texto y aspire a alcanzar una comprensión cabal de las múltiples facetas de la escritura cervantina.

JOSÉ MANUEL MARTÍN MORÁN
Università del Piemonte Orientale
Presidente de honor de la Asociación de Cervantistas