

University of New Hampshire

University of New Hampshire Scholars' Repository

Languages, Literatures, and Cultures
Scholarship

Languages, Literatures, and Cultures

4-12-2007

Don Quixote Illustrated: Textual Images and Visual Readings [review]

Carmen García de la Rasilla

University of New Hampshire, carmen.rasilla@unh.edu

Follow this and additional works at: https://scholars.unh.edu/lang_facpub

Part of the [Spanish and Portuguese Language and Literature Commons](#)

Recommended Citation

Carmen de la Rasilla, review of: Don Quixote Illustrated: Textual Images and Visual Readings. (Jesús Maestro & Eduardo Urbina, eds.) Pontevedra: Mirabel Editorial, 2005 (174 pages). *Crítica Bibliographica* (Revista Crítica de Reseñas de Libros Académicos y Científicos) April 12, 2007.

This Book Review is brought to you for free and open access by the Languages, Literatures, and Cultures at University of New Hampshire Scholars' Repository. It has been accepted for inclusion in Languages, Literatures, and Cultures Scholarship by an authorized administrator of University of New Hampshire Scholars' Repository. For more information, please contact Scholarly.Communication@unh.edu.

Crítica Bibliographica

Revista Crítica de Reseñas de Libros Científicos y Académicos

COORDINACIÓN
Bento de Prades

EDICIÓN
www.academiaeditorial.com

ISSN
1885-6926

LIBRO RESEÑADO

Jesús G. MAESTRO & Eduardo URBINA (eds.) (2005),
Don Quixote illustrated: Textual Images and Visual Readings.
Iconografía del Quijote, Pontevedra, Mirabel Editorial, 176 pp.
ISBN 84-934275-5-1

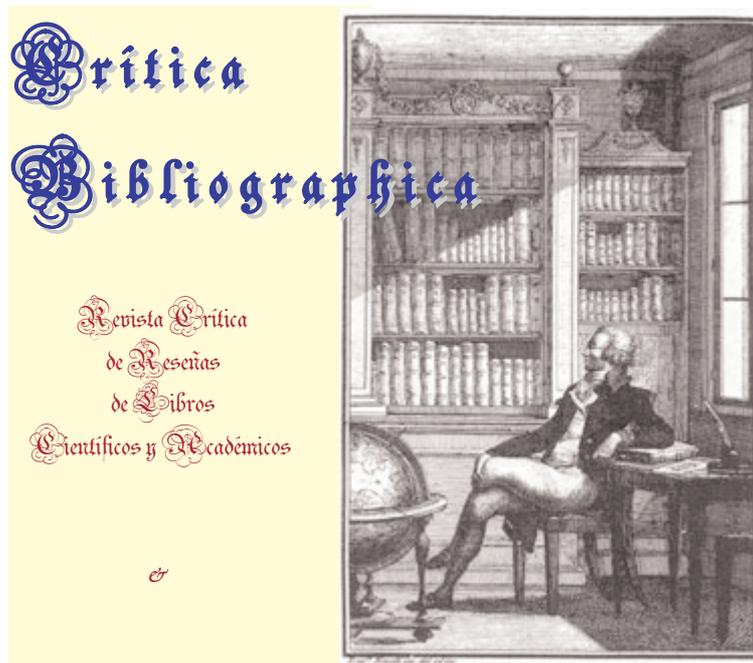
AUTOR DE LA RESEÑA

Carmen GARCÍA DE LA RASILLA
University of New Hampshire

FECHA

12 abril 2007

Por primera vez un volumen dedicado a la iconografía de *Don Quijote* reúne los ensayos de varios cervantistas expertos en el tema para presentar un panorama crítico caleidoscópico donde se ofrecen nuevas perspectivas e instrumentos teóricos y metodológicos destinados a su estudio. En conjunto el libro es un logro afortunado de la celebración del IV Centenario del *Quijote* por su eficaz contribución a paliar la negligencia crítica padecida hasta ahora por la obra gráfica cervantina referente a la novela, sumándose a la encomiable tarea ya iniciada por J. Givanel, J. Haartau, R. Paulson, R. Schmidt y otros. Además de difundir los últimos proyectos informáticos y de investigación en torno al tema, los diversos estudios invitan a reflexionar de forma sutilmente cervantina acerca del carácter visual del texto del *Quijote*, y sobre la línea de separación (y conexión) entre el mensaje de la obra de arte y su exégesis crítica.

Los ensayos giran alrededor de dos ejes temáticos principales: el fenómeno ecrástico que caracteriza la relación texto / imagen, y el con-

dicionamiento histórico-cultural que afecta y determina las interpretaciones iconográficas. Dentro del primer tema pueden agruparse los trabajos de Eduardo Urbina, Stephen Miller y Enrique Mallén en los que se examinan las ilustraciones de la novela desde la perspectiva del tópico contemporáneo cervantino de *ut pictura poiesis*, al que alude el mismo don Quijote en referencia a su preocupación por la imagen distorsionada de su propia historia escrita por Avellaneda (II, 3). El trabajo de Eduardo Urbina, "Visual Knowledge: Textual Iconography of the *Quixote*", abre el libro con una exposición de la tradición pictórica originada por la novela hasta nuestros días, presentando un cuadro claro y preciso de las distintas épocas iconográficas. En su aproximación al fenómeno del extraordinario florecimiento gráfico de la novela, y a diferencia de otros críticos enfocados en factores exógenos de tipo histórico, cultural, editorial, etc., Urbina se dirige *ad fontem* para encontrar en la naturaleza efrástica y visual misma del texto cervantino la clave de ese desarrollo iconográfico que nos ha permitido conocer "lo nunca visto" del mundo ficticio imaginado del caballero manchego, y que a veces ha impuesto también su propia lectura de *Don Quijote* por encima incluso del texto mismo. A pesar de su "ortodoxa" adhesión al texto (o quizá precisamente por ella), la aproximación de Urbina invita sorprendentemente a concebir de forma audaz las ilustraciones de la novela como parte integrante de un texto siempre vivo y en proceso de crecimiento a través de la reescritura llevada a cabo en cada una de sus versiones interpretativas gráficas.

Stephen Miller en su estudio sobre las estampas que Dalí y Doré diseñaron para ilustrar *Don Quijote*, se adhiere igualmente a los diseños de la novela, adoptando como punto de referencia para su análisis el "criterio de correspondencia" según el cual "el texto gráfico debe ser fiel al léxico que ilustra". En principio ni las ilustraciones de Doré ni las de Dalí parecen ajustarse al orden narrativo del *Quijote*; al anticiparse los grabados del artista galo a la lectura de cada episodio o capítulo, y al intercalarse las estampas surrealistas de Dalí de forma inoportuna en el texto, provocando incluso la desorientación del lector. Miller encuentra sin embargo esa "correspondencia" en el juego perspectivista cervantino que nos hace dudar de la lectura única, y que se halla presente también en las imágenes de Doré y Dalí con la reflexión meta-artística de las mismas y su exploración del valor contingente de la verdad en la ficción y en el arte. El ensayo constituye un magnífico ejemplo de la necesidad de conectar texto e imagen como principio interpretativo, pero el autor no enfoca la lectura (o escritura) gráfica llevada a cabo por los artistas, tan esencial para comprender la recreación visual del texto

cervantino. En sus observaciones sobre las estampas dalinianas por ejemplo, Miller parece olvidar el carácter eminentemente surrealista de las mismas, y su manipulación subversiva del orden tradicional del libro ilustrado, así como de la lectura lógica y cronológica del texto. Dalí, aunque fiel al discurso cervantino sobre la locura, propone su propia interpretación paranoico-crítica de la novela, y en ella da preeminencia a la lectura del propio don Quijote.

El ensayo de Enrique Mallén sobre la sintaxis pictórica contenida en el dibujo del *Quijote* de Pablo Picasso (*"Don Quichotte vu par Pablo Picasso: Visual Syntax in the Iconography of Don Quixote"*) contrasta con los anteriores por su distanciamiento del texto cervantino para adentrarse en el campo de la psicología. Partiendo de las teorías de David Freedberg sobre la relación entre imagen y respuesta cognitiva, y de las de Ramachandran y Hirstein (1999) sobre los mecanismos neurológicos que intervienen en la percepción artística, Mallén descubre en la representación picassiana que inscribe a don Quijote y Sancho en una estructura triangular invertida, el mismo proceso de simplificación, distinción y agrupación de figuras que acontece en toda percepción visual. Mallén conecta además la posición que ocupan caballero y escudero en el doble triángulo picassiano con el carácter de cada uno de ellos. Así, Picasso dibuja a Sancho en el triángulo inferior invertido, como corresponde a su naturaleza baja y terrenal, y a don Quijote en el triángulo superior para subrayar su talante elevado y espiritual. Según esta distribución jerárquica de figuras, don Quijote vendría a encarnar en términos freudianos, el instinto de muerte señalado por un deseo de huida de la "realidad" y de regreso al paraíso de los estadios tempranos del desarrollo. El lector deberá seguir pacientemente la explicación de Mallén sobre los mecanismos visuales y psicológicos que intervienen en el proceso de la percepción artística, pero su esfuerzo se verá recompensado al final con la comprensión de una de las ilustraciones más complejas, emblemáticas y enigmáticas del *Quijote* a pesar de su aparente simplicidad.

A diferencia de los anteriores estudios, los ensayos de Rachel Schmidt y de Patrick Lenaghan se distinguen por su aproximación interpretativa histórico-cultural. Con un lenguaje y unos objetivos muy distintos al de los otros cervantistas del libro, Schmidt interpreta en su trabajo (*"Beyond Words: Cervantes Iconography in the 1905 Centenary and the Following Decade"*), los actos celebrados con motivo del III Aniversario del *Quijote*, y la iconografía y documentales narrativos de principios de siglo referentes a la novela, como un reflejo de la atmósfera cultural regeneracionista de la España de la época. Su estudio sin

duda audaz, se adentra sin embargo en el terreno de la interpretación histórico-cultural con una metodología más propia de la moda crítica académica norteamericana de hoy en día, (“commodification and fetishization”) que del rigor característico de los estudios histórico-literarios. Con una visión presentista, la autora interpreta los actos del Centenario como expresión de una cultura dominada por el sexo, la violencia y la muerte, al tiempo que examina con una concepción maniquea del escenario político (derechas e izquierdas) esos mismos eventos. Pese a estos defectos de conceptualización metodológica, el artículo no deja de tener secciones muy interesantes (particularmente valiosa es su análisis de las ilustraciones de Ricardo Marín y de Daniel Urrabieta Vierge), y ciertamente expone la complejidad y dificultad que acompaña el ejercicio interpretativo de la obra de arte, en 1905 o en el 2005. En contraste con Schmidt, Patrick Lenaghan (“A Primer in Illustration: Reading Pictures of *Don Quixote*”) no trata de enmendar desde su perspectiva contemporánea las lecturas iconográficas sobre *Don Quijote* llevadas a cabo en distintas coyunturas históricas, sino de acercarse a las mismas con deferencia, incluso aunque puedan resultar o parecer erróneas para una audiencia moderna –según él mismo expresa-. En este sentido el estudioso puede encontrar en el artículo de Lenaghan un valioso repaso de las conexiones entre ilustraciones de ediciones famosas y las circunstancias políticas y culturales que las rodearon, con un método caracterizado por el rigor analítico y el respeto al momento histórico.

Además de estos ensayos, el libro cuenta también con un esmerado trabajo sobre la iconografía popular de *Don Quijote*, donde se describen las exhibiciones en torno al tema celebradas en el 2005, se analiza la estética cervantina de estas manifestaciones gráficas conocidas como “efímera” y se menciona el proyecto de creación de un banco de datos para el estudio de la mismas por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha. Con una mirada puesta en el futuro, resulta de especial interés para el especialista la información sobre el Proyecto Cervantes, dirigido por Eduardo Urbina, para documentar y difundir a través de Internet la amplia y dispersa iconografía de la obra de Cervantes, y cuya página puede visitarse ya en <http://www.csdl.tamu.edu/cervantes/V2/images/intro-spa.html>.

La amplitud de los temas expuestos, el tratamiento profundo y serio de los mismos, y la audacia provocativa y fértil de algunos de sus ensayos, hacen de *Don Quixote Illustrated: Textual Images and Visual Readings. Iconografía del Quijote* un libro de consulta obligado para cualquier cervantista o crítico envuelto en la exégesis iconográfica, y cierta-

© Editorial Academia del Hispanismo · *Crítica Bibliographica* · Vol. M · ISSN 1885-6926

mente en un volumen imprescindible en la biblioteca de cualquier lector interesado en desempolvar las imágenes muchas veces olvidadas de un texto creado para ser visto tanto como para ser leído.

et