

PROGETTO
MAMBRINO

HISTORIAS FINGIDAS

Presentación

Paula Casariego Castiñeira y Giulia Tomasi

(Università di Roma Tre y Università di Trento)

§

La amplia difusión y la notable influencia que los libros de caballerías tuvieron en la literatura hispánica de los siglos XVI y XVII contrasta con la poca atención recibida hasta el momento a su influencia sobre los textos teatrales áureos, si bien la huella de los primeros en los segundos no habrá pasado desapercibida a la atenta mirada del lector que, aquí y allá, se habrá encontrado con alusiones, citas, guiños y personajes teatrales de clara raigambre caballeresca. Con la idea de ahondar críticamente en la influencia del mundo caballeresco en la producción teatral áurea y en sus relaciones intertextuales, un grupo de especialistas se reunió para celebrar el XII Seminario internacional de *Historias Fingidas* «“Hacer dragones y serpientes para este teatro”: los libros de caballerías y la comedia del siglo XVII» entre los días 10 y 11 de noviembre de 2022 en Verona, en el marco del proyecto PRIN 2017 *Mapping Chivalry: spanish Romances of Chivalry from Renaissance to 21th Century: a Digital approach*. Sus intervenciones, enriquecidas gracias a los debates e intercambios académicos mantenidos en este entorno, se plasman ahora en esta sección monográfica del número 11 de la revista *Historias Fingidas*.

El primer trabajo, «Lo caballeresco en el teatro de Calderón: unas propuestas», corre a cargo de Fausta Antonucci, quien se propone abordar en el teatro de Calderón de la Barca el concepto de «lo caballeresco». Poniendo el foco en una primera reflexión teórica, el punto de partida de su aportación surge de la consideración crítica de las categorías clasificatorias “comedia novelesca” y “comedia caballeresca” en el teatro calderoniano, que, con cierta fortuna, se ha extendido entre la crítica desde las ediciones de Valbuena Briones. Al atender a este conjunto de obras, advierte que encajan con dificultad en una definición

cerrada. Así, su detallado y atento análisis pone de relieve que este dramaturgo prefiere la construcción de lo caballeresco a partir de motivos y lances —y no desde la reescritura de libros de caballerías concretos—, de manera que resulta más rentable la reflexión sobre esta interesante parte de la producción calderoniana desde los puntos de vista de la hibridez genérica y de la diacronía.

Desde hace ya varios años, las Humanidades Digitales siguen brindando nuevas perspectivas y retos a los estudios literarios, y buena muestra de ello son los dos siguientes artículos de esta sección monográfica. En «“Teatro Caballeresco”: una base de datos para el estudio de la presencia de los libros de caballerías en el drama áureo», Daniele Crivellari presenta una nueva herramienta digital, construida en el marco de este proyecto PRIN 2017 *Mapping Chivalry: spanish Romances of Chivalry from Renaissance to 21th Century: a Digital approach*, y creada para alojar toda la información relativa a las comedias del Siglo de Oro que, en diversos niveles, se nutren de la materia caballeresca. Tras una detallada presentación y descripción de las diferentes posibilidades de búsqueda y cruce de información, Crivellari da cuenta de cómo a partir de este corpus se puede reflexionar sobre las relaciones entre el concepto de género teatral y la materia caballeresca. Su análisis propone su interpretación desde el concepto de ‘semejanzas de familia’, y no de género ni subgénero teatral, para evaluar el alcance de los matices y usos que los dramaturgos áureos hacen de esta rica matriz caballeresca.

Partiendo de una óptica cuantitativa, Claudia Demattè, en «“Esos estilos tan altos / son del tiempo de Amadís”: análisis de las referencias al mundo de los libros de caballerías en el teatro del Siglo de Oro», ofrece un estudio de las menciones de personajes y títulos de libros de caballerías en diversas piezas teatrales del siglo XVII. Después de aclarar la metodología aplicada y las bases de datos utilizadas para su investigación, la estudiosa pasa a dar una muestra de los distintos casos en los que se mencionan nombres de personajes de libros de caballerías en el corpus. Sigue el análisis cualitativo de los datos expuestos, a través del examen del contexto dramático en el que tienen lugar las citas caballerescas. Esta parte del artículo se centra en parejas específicas de personajes que, en sus diálogos, hacen referencia a nombres famosos de

libros de caballerías, es decir, que se toman en consideración parlamentos entre criados, entre criados y nobles, o entre nobles. Las citas que los dramaturgos incluyen en los textos teatrales contribuyen a transmitir la memoria de los libros de caballerías a lo largo del siglo XVII.

La relevancia del aporte de los libros de caballerías a la comedia nueva queda patente gracias a su presencia en un conjunto de obras de diferentes dramaturgos áureos. Así lo demuestran las siguientes aproximaciones de esta sección monográfica al indagar y examinar críticamente este rico caudal en Rojas Zorrilla, Vélez de Guevara o Salas Barbadillo. Rafael González Cañal atiende al primer autor citado en «Rojas Zorrilla y la materia caballeresca». Tras una panorámica sobre la influencia de la materia caballeresca y los poemas caballerescos italianos en los dramaturgos del Siglo de Oro, este estudioso examina en detalle dos de las comedias de Rojas Zorrilla en las que hace uso de esta materia literaria: *Los celos de Rodamonte* y *El jardín de Falerina*, esta última escrita en colaboración con Coello y Calderón de la Barca. Su investigación pone de relieve la reelaboración de los aspectos tomados de Ariosto y Boiardo, con especial atención a la magia y al jardín encantado. Cierra este detallado estudio intertextual con una aproximación a la presencia de elementos caballerescos en otras piezas dramáticas de Rojas.

Con la intención de profundizar en la conocida presencia de los elementos caballerescos en el dramaturgo Vélez de Guevara, el artículo «La materia caballeresca en el teatro de Luis Vélez de Guevara» de Javier J. González Martínez se propone analizar pormenorizadamente y valorar su peso mediante un estudio sistemático de toda la producción veleciana. Con este objetivo, identifica y analiza siete aspectos relacionados con la materia caballeresca de especial relevancia en este corpus; a saber, el ocultamiento del caballero, el ejercicio de la virtud en el amor, honor y valor, la defensa de la honra de una dama falsamente acusada, los desafíos y combates, los encantamientos, las sierpes y los leones y las alusiones a los libros de caballerías. Además de poner en evidencia su tratamiento teatral y las obras en las que se incluyen, González Martínez concluye que muchas de estas obras fueron escritas por encargo o con la intención de halagar a la nobleza. A este respecto, el investigador

establece una relación entre esta y la continuación de los ideales caballerescos, así como subraya, asimismo, las implicaciones políticas e irónicas en la reescritura de este sustrato por parte de Vélez de Guevara.

Los análisis literarios e intertextuales se ven complementados por la perspectiva de análisis escenográfico que se lleva adelante en el trabajo «Escenografía cortesana en las comedias caballerescas de Castillo Solórzano: *Los encantos de Bretaña* y *La torre de Florisbella*», a cargo de José Enrique López Martínez. Este estudioso atiende, en efecto, al empleo de los recursos escenográficos en las obras *Los encantos de Bretaña* y *La torre de Florisbella* por parte de su autor Castillo Solórzano. Los motivos escénicos y literarios que López Martínez identifica le dan pie a establecer relaciones con otras piezas de gran aparato de inicios del siglo XVII, como *La fábula de Perseo* y *El premio de la hermosura de Lope*, o *Querer por solo querer*, de Hurtado de Mendoza, entre otras. Su artículo, pues, explora la interesante producción dramática de un escritor más dedicado a la prosa; a la vez, reconstruye la espectacularidad de estas obras en el primer tercio del siglo e indaga en la intertextualidad de sus piezas con las de sus contemporáneos.

Además de las comedias, el éxito perdurable de los libros de caballerías queda confirmado por la persistencia de sus rasgos sobresalientes en obras teatrales de distinta índole, como los autos sacramentales. En efecto, en «*El caballero del Febo: un ejemplo de intertextualidad y de teatro caballeresco a lo divino*», María Moya García detalla, a través de ejemplos concretos, la estrecha relación que este auto sacramental de Juan Pérez de Montalbán mantiene con motivos y personajes caballerescos, convertidos en este contexto en alegorías religiosas. El asunto litúrgico, revestido de los principales elementos de la narrativa de caballerías, resulta, de esta manera, mucho más atractivo para el público de la época. Además de las relaciones con el hipotexto más directo, es decir, *Espejo de Príncipes y caballeros* de Diego Ortúñez de Calahorra (1555), Moya García examina también los paralelismos con los libros de caballerías a lo divino, con otros autos sacramentales y, obviamente, con las piezas de Montalbán que se enmarcan en el teatro caballeresco, reivindicando el interés de una obra que ha sido poco atendida por la crítica.

No podía quedar fuera de este elenco una aproximación al teatro de Cervantes. Así, Alberto del Río Nogueras, en su artículo «Sueños y maravilla escénica en *La casa de los celos* de Cervantes. Con una nota sobre Lope de Vega» ofrece un análisis detallado de la pieza de Cervantes para subrayar el conocimiento que este último tenía de la teoría de los sueños, que aprovecha en la comedia para alcanzar una «fantasía reconocible por la experiencia del lector, o del espectador» (p. 199), preocupación que caracteriza también otras obras de Cervantes. En *La casa de los celos* el aparato escenográfico desempeña un papel central en la manifestación de lo inverosímil, tal y como el desfile, recurso que se emplea también en otros géneros de ficción de la época y durante las celebraciones. Por último, Río Nogueras hipotiza un posible influjo de unas de las primeras obras de Lope de Vega en la comedia de Cervantes por lo que atañe la explotación de la temática onírica.

La variedad de acercamientos críticos a la relación entre libros de caballerías y teatro áureo de esta sección monográfica se ve enriquecida con el examen de una puesta en escena contemporánea de la *Tragicomedia de Don Duardos*. En este último artículo, «Aproximación teatral a la puesta en escena de la *Tragicomedia de Don Duardos*, dirigida por Ana Zamora: un diálogo con el equipo artístico», Mar Zubieta Tabernero nos permite asomarnos a los bastidores del proceso de construcción y creación de una representación. Después de presentar las principales actividades de la directora de teatro Ana Zamora durante los años de su carrera artística, Zubieta se detiene en unos detalles de la versión que la directora propone para la *Tragicomedia de Don Duardos*, esclareciendo las variaciones textuales. Se dedica luego a otros aspectos implicados en la puesta en escena, como la música, el cuidado en la recitación de los versos, que se han sometido a una honda investigación por parte del equipo artístico, el trabajo necesario para la representación del espacio, la iluminación, el vestuario, la coreografía y, en fin, la lucha escénica. El artículo finaliza con un apéndice donde se reúnen unas imágenes sacadas de la puesta en escena de la pieza.

El conjunto de trabajos aquí presentado, como se apreciará, permite observar ciertas líneas de investigación, ya sean metodológicas, ya sean de análisis de corpus o de obras concretas: la reflexión teórica

sobre las rejillas genéricas y aplicada luego a la producción de un dramaturgo concreto; la aplicación de las Herramientas Digitales para el procesamiento de la información, con el objetivo de conectarla y poder arrojar luz sobre aspectos inexplorados; el estudio sistemático de los rasgos que el teatro tomó del caudal literario caballeresco, que puede ser asimismo relacionadas con posibles implicaciones políticas, éticas e irónicas, o el análisis de las puestas en escenas, tanto a la luz de las acotaciones de los textos antiguos como de las creaciones contemporáneas. La riqueza de estas perspectivas incide, sin duda, en la necesidad y en la rentabilidad de explorar los cruces de caminos entre las diferentes manifestaciones literarias. Por todo ello, solo nos queda expresar nuestro agradecimiento a todos los investigadores y participantes del encuentro XII Seminario internacional de *Historias Fingidas*, a sus organizadores, a los miembros del proyecto PRIN 2017 *Mapping Chivalry: spanish Romances of Chivalry from Renaissance to 21th Century: a Digital approach* y a la revista *Historias fingidas* por acoger esta iniciativa.

La sección «Tesis de doctorado», inaugurada en el número 8 (2020) de la revista, aloja la ficha de una tesis doctoral en curso, la de Caio Rodrigues Schechner.

Finalmente, el número se cierra con las reseñas de unas publicaciones recientes: Giada Blasut ha reseñado el volumen *La búsqueda en el universo artúrico. De Francia a la península ibérica* (2022), coordinado por María Pilar Suárez y José Ramón Trujillo y publicado por *Cilengua*. Giulia Lucchesi ofrece una reseña de la monografía de José Julio Martín Romero, *La caballería: historia, mito y literatura* (2022), de las Ediciones Monosílabo de la Universidad Nacional Autónoma de México. José Manuel Lucía Megías examina y reseña *El paladín de Essex* (c. 1694) de William Winstanley (introducción, traducción y notas de María Losada Friend, estudio y traducción de Pedro Javier Pardo), editado en 2022 por la Universidad de Salamanca y el Instituto Cervantes en el ámbito del proyecto *Quijote transnacional*.

Paula Casariego Castiñeira y Giulia Tomasi