

Cervantes frente a la cultura simbólica de su tiempo. El testimonio de las Novelas Ejemplares

JULIA D'ONOFRIO (2019). Buenos Aires, Eudeba, 467 páginas. ISBN9789502329307.

María de los Ángeles González Briz
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay

Los siglos XIX y XX han leído el *Quijote* ya poniendo el énfasis en su realismo –lo que sirvió como base para argumentar su modernidad y vigencia–, ya buscando en el libro los signos de un sentido cifrado –tratándolo como un *roman à clé*–, extremo este último que ha dado lugar a una serie de lecturas esotéricas, extravagantes y curiosas que hoy pueden hacer las delicias de los coleccionistas o de los historiadores de la crítica. Julia D'Onofrio advirtió que, entre esos dos polos, la interpretación global de la obra cervantina –ya no únicamente del *Quijote*– ha tomado muchos menos en cuenta, o lo ha hecho solo de manera parcial, el peso del pensamiento simbólico implícito en la cultura de la época en que se inscribe y las vías, especialmente visuales, por las que este discurría y llegaba a los distintos niveles de la sociedad. Este trabajo viene, en primer lugar, a ofrecer un estado de la cuestión sobre estos aspectos y a proponer un ángulo de lectura que tome en cuenta el modo simbólico que permea la época.

Aunque casi cualquier análisis de la cultura de los siglos XVI y XVII puede aceptar como punto de partida la existencia de un marco simbólico propio de la visión religiosa del mundo, nuestra sensibilidad contemporánea está radicalmente distanciada de sus manifestaciones y, sobre todo, de las formas visuales de codificación simbólica que hace cuatro siglos podían estar omnipresentes y darse por sabidas. Por eso es tan bienvenido este estudio que logra el objetivo nada fácil de revisitar la obra de Cervantes tomando en cuenta una gran cantidad de sugerencias simbólicas, incluso algunas que, quizás por tan *visibles*, pudieron no haber sido señaladas expresamente por sus lectores inmediatos. La autora busca rastros de esos simbolismos en los intersticios de los textos cervantinos y establece conexiones con el ancho mundo cultural en que se inserta.

El término griego *symbolon* nombraba originariamente un objeto cortado que, al recomponerse, confirmaba un pacto o una identificación. Reconstruir algunos pactos de lectura que no son evidentes para nosotros es uno de los propósitos de este libro, lo que exige el dominio de un panorama tanto de aspectos filosóficos, como políticos e institucionales, a partir de los

cuales pueda explicarse el sentido trascendente y el uso instrumental de las imágenes en el Renacimiento tardío y el Barroco (en particular los emblemas), así como sus relaciones con los textos.

El resultado está a la altura de estos desafíos. En los primeros capítulos se plantean las distintas aristas de los varios problemas: repasa los antecedentes en el estudio del Barroco –esa cultura dirigista–, como etapa de gran conciencia del poder persuasivo y del uso doctrinal de las imágenes; desarrolla los alcances de la “competencia” entre las artes (palabra y pintura, palabra como pintura), y se ocupa en particular del surgimiento y evolución de los emblemas como dispositivo triple que reúne un lema, una figura y un epigrama (o unos versos), a modo de enigma cuya enseñanza debe descifrar el lector espectador. D'Onofrio explica la popularidad de los emblemas en el Barroco por la idoneidad para la transmisión de verdades unívocas: resultaron aptos para dar difusión a mensajes simples y contundentes, para públicos masivos, con recursos previsibles y estereotipados. Lo más interesante del complejo aparato crítico y teórico que maneja es la valoración del aprovechamiento de la emblemática en el análisis de los textos literarios: los riesgos, las limitaciones y las posibilidades, sobre todo en la detección de “estructuras emblemáticas” (que D'Onofrio discrimina, entre otros muchos aportes que valora, a partir de *Literature in de Light of the Emblem*, de Peter M. Daly, 1998), y la utilidad de los emblemas como gran lexicón del pensamiento simbólico de una época. Sumado a esto, revisa crítica y agudamente la bibliografía cervantina, señalando los huecos que su tesis intenta cubrir, siempre con el cuidado de no proponer una interpretación definitiva o excluyente, de evitar conclusiones relativas a la procedencia de símbolos o representaciones que podrían haber llegado a Cervantes, como a muchos públicos de su época, a través de variados caminos.

Todas estas cuestiones meticulosamente rastreadas y claramente explicadas se aplican, en los capítulos que siguen, al estudio de la obra cervantina, comenzando por un contundente y singular análisis del soneto “¡Voto a Dios que me espanta esta grandeza!”, escrito

por Cervantes en 1598, en ocasión de las honras fúnebres de Felipe II. La reconstrucción erudita de las circunstancias y la recepción del extraordinario artefacto en Sevilla permite una lectura más afinada del famoso poema y confirma la habilidad cervantina para jugar en el límite de la ambigüedad, ya que se muestra cómo la pieza está construida, desde la paradoja, en oposición al propio título, desarmando sus efectismos y sugiriendo a la vez el alarde y la vanidad de la pompa.

Una similar operación de desarmado y rearmado analítico ocurre con la referencia al retrato de autor ausente del prólogo de las *Novelas Ejemplares* (1613), que es analizado en diálogo con los retratos de Lope que fueron grabados en todas sus obras. De este modo se alza un Cervantes que, valiéndose “por su pico”, trabaja con premeditación y alevosía, argumentando en la práctica una poética de la temporalidad y del transcurrir (a lo que no alcanza la pintura), de la duda ante la autoridad, de lo imperfecto e incompleto, entregando en ese retrato hablado, que supuestamente suple una falta, uno de los secretos de su arte.

Con todo, la parte sustancial del libro es la que se centra en la forma en que las *Novelas Ejemplares*, todas juntas y “cada una de por sí”, funcionan como “testimonio” de diferentes “motivos simbólicos”, “simbolizaciones emblemáticas” y “estructuras emblemáticas”. En este tramo, el libro se despega de la utilidad de una tesis, para alcanzar un objetivo mayor, ofreciéndose como una lectura cabal de las *Ejemplares*, ineludible ya para cualquier especialista o estudioso del tema, que revela a cada paso novedades, sorpresas, a través del hallazgo de secretos del texto o de conexiones con otros textos y motivos, tomando en cuenta el enorme peso de la tradición crítica sin dejarse hundir por este. Es decir, con conocimiento, pero también con libertad y frescura.

Destacaré solo unos hitos más llamativos para recomendar un libro que debe ser leído en sus detalles –porque también tiene una cuidada estructura y delicadas conexiones internas–. Un punto fuerte es el análisis de *El licenciado Vidriera*, que desde algunos lugares comunes de la crítica para mostrar a este *vidrioso* protagonista en una relación conflictiva y ambivalente con los otros, viviendo su fragilidad y su pasión de control en un desbordarse hacia afuera, vaciándose. Otro melancólico que es desentrañado en sus contradicciones es Carrizales, *El celoso extremeño*, a partir de quien se desvela una densa red de alusiones simbólicas en la novela. Los dos ejemplos manifiestan, en estas finas lecturas, la predilección que observa D’Onofrio en Cervantes por no abroquelar una interpretación cerrada, sino por abrir el juego en todos

los niveles (vocablo, sintaxis, estructura), de modo que, siendo aceptables distintas conclusiones, quede siempre un nivel de incertidumbre que contesta así a la estética plenamente barroca con la que convivió y dialogó, pero conservando el gusto por la paradoja, la ironía, la búsqueda de la independencia de criterio del humanismo crítico en que se formó, y equilibrando esto, además, con una reticencia que es opción ética y estética: un gusto por el misterio (“escondido” y que “levanta”), una apuesta a la dilación, que provocó y sigue provocando la ilusión de complicidad de lectores múltiples con múltiples visiones del mundo.

El amante liberal y *La española inglesa* se despliegan como fiestas para el análisis del espectáculo barroco, en tanto ponen en juego montajes y estrategias de manipulación de los otros –seducciones, engaños, trazas– que aparecen, de distintas maneras en otras (*La fuerza de la sangre*, *Las dos doncellas*, *El casamiento engañoso*), o en todas, y que en estas en particular ofrecen motivos vistosos y atractivos que este estudio publicado por EUDEBA descubre y desmenuza.

La joya del libro es el estudio de *La ilustre fregona*, que Julia D’Onofrio lee como estructura emblemática, enhebrando coherentemente interpretaciones de distintas épocas y escuelas al servicio de un nuevo punto de vista. La novela es descubierta como enigma (incrustado sobre distintos símbolos y con alusiones a varios emblemas), y las tres partes disímiles y siempre un poco incómodas para la crítica se revelan como elaborado *triplex* al servicio de un centro, cual es la limpia figura de Constanza. Algunas referencias de *La ilustre fregona* engarzan con *La Gitanilla*, lo que abre camino a los capítulos finales, en los que se vuelve a considerar la colección-texto en sus relaciones, analogías y puntos de contacto, enriquecida por el estudio en detalle (de detalles). Si bien son muchos los emblemas y símbolos que se conectan con los relatos a lo largo del trabajo, la conclusión es que Cervantes se valió poco de la emblemática: la tuvo en cuenta para aprovecharla como plataforma para sugerir más y de manera más compleja.

Este nuevo libro consolida la excelencia de un equipo y confirma a la Universidad de Buenos Aires, y al Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” en particular, como lugar señero de la crítica cervantina, a la altura de su tradición. Es de destacar la independencia con que sus investigadoras e investigadores se posicionan frente a los textos, tomando en cuenta los aportes críticos de distintos ámbitos geopolíticos sin complejos ni pleitesías, descolonizando los estudios sobre Cervantes que, leído desde el sur, se nos revela más amplio, más abierto y más hondo.