

Teatralidad en la obra de Cervantes
Edited by Esther Fernández (Rice University) and
Adrienne L. Martín (University of California, Davis)

Abstracts & Keywords

Ted L.L. Bergman, University of Saint Andrews

***Don Quixote* as a Cartoon in Cultural Translation: From Spain to Japan and Back Again**

Abstract

In 1980, Japan's Asahi Productions produced a 23-episode cartoon series loosely based on *Don Quixote* that was dubbed into Spanish in 1982 by Ziv International as *Cuentos de la Mancha*. It left an indelible impression on many children of the 80s who now – as adults and thanks to YouTube – can relive their childhood memories. These include their introduction to Cervantes through a two-stage process of cultural translation. This study analyzes how the original and translated programs exist as a cultural hybrid. Though much was added or subtracted by Japanese and Hispanic contributors, *Cuentos de la Mancha* captures the spirit of *Don Quixote* at its most cartoonish. Even moments of complete disregard for the original source material can be interpreted as inadvertently Cervantine. Extreme divergence from the novel seems to have had no effect on those young viewers, who are now nostalgic adults.

Resumen

En 1980, Asahi Productions del Japón produjo una serie de dibujos animados de 23 episodios basada en el *Quijote*, doblada al español por Ziv International en 1982 como *Cuentos de la Mancha*. La serie dejó una huella indeleble en la memoria de muchos niños de los 80 que ahora – como adultos y gracias a YouTube – pueden revivir sus recuerdos infantiles. Estos incluyen su introducción a Cervantes a través de un proceso de traducción cultural en dos etapas. Este artículo analiza cómo el programa original y la traducción existen como un híbrido cultural. Aunque los contribuyentes japoneses e hispanos añadieron o quitaron muchas cosas, *Cuentos de la Mancha* capta el espíritu del *Quijote* en su forma más caricaturesca. Incluso los momentos más distanciados del material original pueden ser interpretados como involuntariamente cervantinos. La diferencia entre los dibujos animados y la novela no parece haber tenido ningún efecto en los jóvenes espectadores, ahora adultos nostálgicos.

Keywords

Don Quixote, translation, cartoon, Japan, television

Palabras clave

Don Quijote, traducción, dibujo animado, Japón, televisión

Submitted: 6/30/2020

Accepted: 7/6/2020

Jean Canavaggio, Université Paris Nanterre
El teatro de Cervantes desde la Mirada de Prosper Mérimée

Abstract

Mérimée's fascination with Spain can be seen not only in his correspondence and in several works, such as *The Theatre of Clara Gazul* and *Carmen*, but also in two pieces he dedicated to Cervantes. These studies that span Mérimée's literary career contain interesting observations by a precursor of French Hispanic Studies on Cervantes's drama, which was little-known at the time.

Resumen

El atractivo que ejerció España sobre Mérimée no se refleja sólo en su epistolario y en algunas obras suyas como el *Teatro de Clara Gazul* y *Carmen*, sino también en los dos escritos que consagró a Cervantes. En estos estudios, que enmarcan su trayectoria literaria, este hispanófilo dedicó unas observaciones interesantes al teatro cervantino, poco conocido por aquellas fechas, las de un precursor del hispanismo francés.

Keywords

Cervantes, Mérimée, drama, French Hispanic Studies

Palabras clave

Cervantes, Mérimée, teatro, Hispanismo francés

Submitted: 4/9/2020

Accepted: 7/1/2020

Moisés R. Castillo, University of Kentucky

Ahondando en la imaginación teatral cervantina: la representación del Otro en la novela *La española inglesa* (1613) y en la película homónima dirigida por Marco Castillo (2015)

Abstract

This essay examines Cervantes's *La española inglesa* and the filmic adaptation made by RTVE in 2015, in order to show how the Other is portrayed in both works and the ideological consequences of such representations.

Resumen

Este ensayo analiza la novela cervantina *La española inglesa* y la adaptación filmica que hizo Radio Televisión Española (RTVE) en 2015, para mostrar la imagen que se tiene en ellas del Otro y las consecuencias ideológicas que se derivan de dicha representación.

Keywords

Theatrical imagination, virtue, ethical implications, humanization of the Other

Palabras clave

Imaginación teatral, virtud, implicaciones éticas, humanización del Otro

Submitted: 6/30/2020

Accepted: 7/5/2020

Erin A. Cowling, MacEwan University

Representing the Unrepresentable: A One-Man Retelling of Cervantes's *Entremeses*

Abstract

The one-man adaptation of Cervantes's entremeses, *El Merolico* by EFE TRES Teatro (Mexico City), is a raucous romp through three of his short interludes. El merolico sings, dances, and plays multiple characters at a time, distinguished only by his changes in voice and movement, and the occasional minor costume change. By converting the plays into pieces that can be performed by a single actor (Fernando Villa Proal), the company comments on the very elements of theatre that fascinated Cervantes in all of his writings: metatheatricality; the blurred lines between authorship and character; and the thin veil between reality and fiction. Villa Proal's representation of the Mexican archetype of the traveling salesman allows him to "sell" his audience on whatever it is they want to see, claiming that the secret to life, the universe, and everything, can only be found in Cervantes's stories.

Resumen

La adaptación unipersonal de tres de los entremeses de Cervantes por EFE TRES Teatro (CDMX) llamada *El Merolico*, lleva a los espectadores por una aventura estridente. El merolico canta, baila y representa a varios personajes a la vez, que se distinguen solamente por los cambios de voz y movimiento, y a veces de traje. Al convertir las piezas en una obra que puede interpretar un solo actor (Fernando Villa Proal), la compañía crea un comentario particular sobre los aspectos teatrales que le fascinaban a Cervantes y que se ven en toda su escritura: la metateatralidad; la dificultad de distinguir entre autor y personaje; y el fino velo que separa realidad y ficción. La representación por Villa Proal del arquetipo mexicano del vendedor ambulante le permite "vender" a su público lo que quieran ver, mientras les asegura que los secretos de la vida, del universo, de todo, solamente se encuentra en las historias de Cervantes.

Keywords

Metatheatricality, one-man show, adaptation, Cervantes, appearances

Palabras clave

Metateatralidad, performance unipersonal, adaptación, Cervantes, apariencias

Submitted: 7/15/2020

Accepted: 8/10/2020

J. Ignacio Díez, Universidad Complutense

Los "amores de la enamorada Altisidora:" sutilezas de un tópico remasterizado.

Abstract

Altisidora's long and scattered episode is extraordinarily theatrical, but an elderly duenna must also be included among the knight's "temptations." Laughter, as the most important factor in Don Quixote's ridiculous insecurities, is accompanied by other more serious elements that portray the three characters in order to create a comic theatricality with much content. The cliché of the old man and the girl is reorganized in a very original way.

Resumen

El largo y repartido episodio de Altisidora es extraordinariamente teatral. Pero en las "tentaciones" del caballero hay que contar también a una añosa dueña. La risa, como

factor más importante de las inseguridades ridículas de don Quijote, se acompaña de otros elementos más serios que retratan a los tres personajes para componer una teatralidad cómica con mucho contenido. El tópico sobre el viejo y la niña se reorganiza de manera muy original.

Keywords

Cervantes, *Don Quixote*, Altisidora, duenna, temptations

Palabras clave

Cervantes, *Don Quijote*, Altisidora, dueña, tentaciones.

Submitted: 6/24/2020

Accepted: 7/3/2020

Luis Gómez Canseco, Universidad de Huelva

La religión como conflicto en las comedias cervantinas

Abstract

In Cervantes's theatre, and especially in the captivity plays, religion is not simply a motif to develop the plot but a dramatic conflict that becomes the trigger for the action. That conflict has a political dimension that is related to the concept of holy war, as well as another dimension that develops at the individual level as part of the exercise of free will.

Resumen

En el teatro de Cervantes y especialmente en las obras dedicadas al cautiverio, la religión no solo es un tema para desarrollar la trama, sino que se convierte en conflicto dramático, es decir, en el motor de la acción. Ese conflicto tiene una dimensión política relacionada con la guerra santa, pero también otra dimensión que apunta al ámbito individual y al ejercicio del libre albedrío.

Keywords

Cervantes, theatre, dramatic conflict, religion

Palabras clave

Cervantes, teatro, conflicto dramático, religión

Submitted: 2/24/2020

Accepted: 6/1/2020

Emilio Martínez Mata, Universidad de Oviedo

María Fernández Ferreiro, Universidad de Oviedo

Recreaciones teatrales del *Quijote* en Europa: *Quijotes* en escena

Abstract

Following *Don Quixote*'s amazing ability to generate theatrical recreations, this article examines those promoted by "Q.Theatre. Theatrical Recreations of *Don Quixote* in Europe," a project co-financed by the European Union and coordinated by the University of Oviedo. After an overview of the early reception of Cervantes's novel, especially relevant in England and Spain, the project is contextualized as a meeting point between

academic activity and cultural creation, the results of which demonstrate the continuing interest in *Don Quixote* on the European scene.

Resumen

A raíz de la sorprendente capacidad del *Quijote* para generar recreaciones teatrales, el artículo examina las promovidas por el proyecto “Q.Theatre. Theatrical Recreations of *Don Quixote* in Europe,” cofinanciado por la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Oviedo. Tras un panorama sobre la temprana recepción de la novela cervantina, especialmente relevante en Inglaterra y España, se contextualiza el proyecto como un punto de encuentro entre actividad académica y creación cultural, cuyos resultados demuestran el continuo interés por el *Quijote* en la escena europea.

Keywords

Don Quixote, theatre, adaptation, recreation, Europe

Palabras clave

Don Quijote, teatro, adaptación, recreación, Europa

Submitted: 6/10/2020

Accepted: 6/25/2020

Carlos Mata Induráin. Universidad de Navarra, GRISO

Burla, teatralidad y violencia en dos episodios de la Segunda parte del *Quijote* (el carro de las Cortes de la Muerte y el retablo de maese Pedro)

Abstract

This article analyzes the interlocking of mockery, theatricality and violence in two episodes from Part Two of *Don Quixote*: the Cart of The Parliament of Death (II, 11) and Master Pedro’s puppet show (II, 25-26). In these episodes Don Quixote confronts two different realities related to theatrical practices (a theatre company, a puppet show) that he interprets in accordance with his chivalric madness. Both episodes bring to the forefront the conflict between reality and appearance (or fiction) and have different outcomes. Both also include elements of mockery and violence and are also related to Dulcinea’s enchantment.

Resumen

Este artículo analiza la imbricación de los conceptos de burla, teatralidad y violencia en dos episodios de la Segunda Parte del *Quijote*: el del carro de las Cortes de la Muerte (II, 11) y el del retablo de maese Pedro (II, 25-26). Se trata de dos episodios en los que don Quijote se enfrenta a dos realidades del mundo teatral (una compañía de actores, un retablo de títeres), que él interpreta en clave caballeresca. Los dos episodios, que ponen en primer plano el conflicto nuclear entre realidad y apariencia, tienen distintos desenlaces, pero ambos incluyen elementos de burla y de violencia, y guardan también relación con el encantamiento de Dulcinea.

Keywords

Mockery, theatricality, violence, Cervantes, *Don Quixote*.

Palabras clave

Burla, teatralidad, violencia, Cervantes. *Don Quijote*

Submitted: 7/7/2020

Approved: 7/22/2020

José Montero Reguera and María Álvarez Villar, Universidad de Vigo
***La Gitanilla* en dos tiempos: de Miguel de Cervantes a Diego San José**

Abstract

This article studies the theatrical adaptation of *La Gitanilla*, one of Cervantes's twelve *Exemplary Novels*, by Diego San José de la Torre (1884-1962). By studying several of its structural and linguistic aspects, the essay emphasizes the rewriting's cultural and historical context and elucidates the techniques and procedures used by San José. Also addressed is the issue of poetry, which plays an essential role in Cervantes's original novella.

Resumen

El siguiente trabajo estudia la reescritura que llevó a cabo Diego San José de la Torre (1884-1962) de *La Gitanilla*, una de las doce *Novelas ejemplares* de Miguel de Cervantes. A través del análisis de diferentes aspectos, sobre todo estructurales y lingüísticos, quiere mostrarse el trabajo de reescritura realizado por el escritor, que se explica en un contexto histórico y cultural determinado y que ayuda a entender algunos de los recursos y procedimientos empleados. Se aborda también la cuestión de la poesía, que adquiere en el original cervantino un papel muy destacado.

Keywords

Rewriting, *La Gitanilla*, poetry, adaptation, Diego San José

Palabras clave

Reescritura, *La Gitanilla*, poesía, adaptación, Diego San José

Submitted: 7/12/2020

Approved: 7/22/2020

Glenda Y. Nieto-Cuebas, Ohio Wesleyan University

The Sierra Morena Episodes in *Don Quixote*, from Prose to Visual Narrative

Abstract

This article focuses on how the narrative intricacies of the Sierra Morena episodes in *Don Quixote* are addressed in *The Complete Don Quixote* (2013), a graphic novel illustrated by Rob Davis. It analyzes how its structural and compositional elements meet the demands of the original text, which compels readers to actively follow the characters along the bumpy roads of Sierra Morena. It also examines how the foreground and background details, colors, movements, and visualized sounds of this graphic narrative coincide or depart from the original prose, thus engaging the reader in ways that other media would be hard-pressed to achieve.

Resumen

Este artículo discute cómo la novela gráfica, *The Complete Don Quixote* de Rob Davis (2013) aborda las complejidades narrativas de los episodios de la Sierra Morena en *Don Quijote*. En concreto, analiza cómo la estructura y la composición de la narrativa visual cumplen con las demandas del texto original y obligan al lector a seguir activamente a los personajes a lo largo de la Sierra Morena. Al examinar detalladamente esta narrativa

visual se propone mostrar cómo la novela de Davis coincide con o se aparta de la prosa cervantina, e involucra al lector en maneras que no muchos otros medios visuales pueden lograr.

Keywords

Graphic novel, *Don Quixote*, Sierra Morena, Cardenio, Dorotea

Palabras clave

Novela gráfica, *Don Quijote*, Sierra Morena, Cardenio, Dorotea

Submitted: 7/13/2020

Accepted: 8/11/2020

Charles Patterson, Western Washington University

“¡Novedad grande es esta!”: La aparición de los músicos como elemento paródico en los entremeses de Cervantes

Abstract

In the prologue to his theatrical works, Cervantes notes a change in the musical conventions in the theatre of his time: whereas before the musicians hid behind a curtain, now they appear on stage. This essay argues that the playwright parodies this practice in his *entremeses* by means of three main strategies: the unexpected arrival of the musicians, their extended presence on stage, and the requests by other characters that they not sing.

Resumen

En el prólogo a sus obras teatrales, Cervantes nota un cambio en las convenciones musicales en el teatro de su época: si antes los músicos se ocultaban detrás de una manta, ahora entran en escena. Este ensayo sostiene que el dramaturgo parodia esta práctica en sus entremeses mediante tres estrategias principales: la llegada inesperada de los músicos, su presencia extendida en escena, y las peticiones de otros personajes de que no canten.

Keywords

Entremeses, *comedia nueva*, musicians, parody, verisimilitude

Palabras clave

Entremeses, comedia nueva, músicos, parodia, verosimilitud

Submitted: 6/21/2020

Accepted: 7/1/2020

Vicente Pérez de León, University of Glasgow

Cervantes entremesado

Abstract

This essay explores the semantic dynamics of the term “entremesar” within the context of the Spanish Golden Age, paying particular attention to its presence in related controversies surrounding Cervantes’s short drama and his response to Avellaneda’s *Quixote*, which informed the limits of offensive burlesque literature in this period.

Resumen

Este ensayo estudia el uso práctico del término “entremesar” en el Siglo de Oro, prestando especial atención a su presencia en el teatro breve y en las controversias que se

dieron tras la publicación de la segunda parte del *Quijote* de Fernández de Avellaneda, que alcanzan al debate sobre los límites del humor ofensivo en el período.

Keywords

Cervantes, *Marvelous puppet show*, interlude, Fernández de Avellaneda, *Don Quixote*

Palabras clave

Cervantes, *Retablo de las maravillas*, entremesar, Fernández de Avellaneda, *Don Quijote*

Submitted: 6/11/2020

Accepted: 6/25/2020

Fernando Rodríguez Mansilla, Hobart and William Smith Colleges

Teatralidad animal en *Don Quijote* (II, XLVI)

Abstract

This article explores Cervantine theatricality through the performance of felines in the “espanto cencerril y gatuno” included in chapter XLVI of Part Two of *Don Quixote*. More than just a comic device, the cats in this episode are a spectacle for a captive audience, as well as an example of a defective theatrical performance. The analysis focuses on the representation of cats in the Golden Age and on several themes that compose Cervantes’s literary world, such as sexuality, metatheatrical reflection, and mockery as a device for responsible entertainment.

Resumen

Este trabajo se propone explorar la teatralidad cervantina a través de la participación de los felinos en el episodio del “espanto cencerril y gatuno,” en el capítulo XLVI de la segunda parte de *Don Quijote*. En este episodio, los gatos no son solo un recurso de humor, sino ante todo un espectáculo para un público cautivo, así como la puesta en práctica de un montaje de carácter teatral no exento de errores. El análisis se ocupa tanto de la representación de los gatos en el Siglo de Oro, como de algunos temas frecuentes en el mundo cervantino: la reflexión metateatral, la sexualidad y la burla como mecanismo de entretenimiento responsable.

Keywords

Cervantes, theatricality, *Don Quixote*, cats, charivari

Resumen

Palabras clave

Cervantes, teatralidad, *Don Quijote*, gatos, cencerrada

Submitted: 8/1/2020

Accepted: 9/12/2020

Alejandra Juno Rodríguez Villar, Hanover College

La risa y el miedo: una lectura dramático-cognitiva de *El retablo de las maravillas*

Abstract

El retablo de las maravillas uses the expression of emotions to make the most of their dramatic possibilities. The characters’ reaction to threat develops in an extremely comical way, thanks to the manner in which the playwright plays with the reactions that viewers

will have when contemplating these emotions and their different expressions. This article studies, from a dramatic-cognitive perspective, how Cervantes achieves his goals.

Resumen

El Retablo de las maravillas utiliza la expresión de las emociones aprovechando al máximo sus posibilidades dramáticas. La reacción de los personajes ante la amenaza se desarrolla de manera extremadamente cómica, gracias a cómo el dramaturgo sabe jugar también con las reacciones que los espectadores tendrán al contemplar esas emociones y sus distintas expresiones. Este artículo estudia desde una perspectiva dramático-cognitiva, cómo Cervantes consigue sus objetivos.

Keywords

Entremés, Cervantes, Humor, Cognition, Reception

Palabras Clave

Entremés, Cervantes, Humor, Cognición, Recepción

Submitted: 8/3/2020

Accepted: 8/18/2020

Rebeca Rubio, University of California, Davis

Cervantes racial: humanidad, identidad y libertad a la luz de un reparto diverso

Abstract

This article analyzes two stagings of works by Cervantes in which performances by Black actors challenge the stereotypical representation of Black characters, offer a diverse image of Baroque Spain and explore the significance of early modern drama for issues of race: *El coloquio de los perros*, a Colombian production by Laboratorio Escénico Univalle, directed by Ma Zhenghong and Alejandro González Puche; and *Pedro de Urdemalas*, staged by the Spanish Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico (JCNTC), directed by Denis Rafter. Both are picaresque tales that facilitate the encounter with socially diverse subjects. Through them Cervantes explores topics such as the affirmation of humanity, freedom, and identity, which are key concepts in the current formation of anti-racist awareness. The metatheatrical element in both productions fosters reflection on the role of theater in addressing racial representation and contributing to a diverse image of early modern and contemporary Spanish society.

Resumen

En este artículo analizo dos puestas en escena de obras cervantinas en las que participan actores negros, desafiando la creación estereotipada de los personajes, ofreciendo una imagen diversa de la España barroca y ampliando el significado de las piezas clásicas sobre cuestiones raciales. Se trata de *El coloquio de los perros*, producción colombiana del Laboratorio Escénico Univalle, dirigida por Ma Zhenghong y Alejandro González Puche; y *Pedro de Urdemalas*, a cargo de la Joven Compañía de Teatro Clásico (JCNTC), dirigida por Denis Rafter. Ambas historias comparten una fábula picaresca que permite el encuentro con sujetos socialmente diversos, a través de los cuales Cervantes explora temas como la afirmación de la humanidad, la libertad y la identidad, claves en la formación actual de la conciencia antirracista. La construcción metateatral de ambas

producciones induce a una reflexión sobre el papel del teatro para abordar la representación racial y contribuir a una imagen diversa de las sociedades (tanto moderna como contemporánea).

Keywords

Cervantes, Black representation, color-blind casting, theater staging

Palabras clave

Cervantes, representación racial, reparto no tradicional, puesta en escena

Submitted: 7/3/2020

Accepted: 7/16/2020

Jared S. White, Buena Vista University

An Everyman Knight Errant: Performing Don Quijote in *Las cortes de la muerte*

Abstract

In *Don Quixote* II.11 the knight errant encounters a roving acting troupe on its way to present *Las cortes de la muerte* in a nearby town. This occurrence is one of many instances of theatricality in the novel and there is no indication that the original cast of characters calls for a knight errant. In 2005, I performed the role of Don Quixote in a production of *Las cortes de la muerte* by Brigham Young University's Golden Age Theater Project. Our adaptation reversed the encounter in the novel by re-framing the play itself as the central text. Don Quixote and Sancho stumble into the production and adopt the roles of Hombre and Ángel, respectively. This unique combination brokers new intertextual possibilities that enhance the dramatic experience. As an everyman knight errant, Don Quixote's literary identity folds into the religious character of Hombre; Sancho's faithful companionship translates into Ángel's constant camaraderie; and the *auto*'s glancing references to giants, disenchantments, and shepherds resonate with common themes explored throughout *Don Quixote*.

Resumen

En el capítulo 11 de la segunda parte del *Quijote*, el caballero andante se topa con una compañía de actores que se dirige a un pueblo cercano para presentar *Las cortes de la muerte*. Este episodio es uno de muchos instantes de teatralidad en la novela, y no hay ninguna indicación que el elenco original contenga un caballero andante. En 2005, interpreté el papel de don Quijote en el montaje de *Las cortes de la muerte* del Golden Age Theater Project de Brigham Young University. Nuestra adaptación invirtió el encuentro en la novela al reimaginar el *auto* como el texto central en que Don Quijote y Sancho representan el papel de Hombre y Ángel, respectivamente. Esta combinación permite nuevas posibilidades intertextuales que transforman la experiencia dramática. Como un caballero andante común, la identidad literaria de Don Quijote se convierte en el personaje religioso de Hombre; el fiel compañerismo de Sancho se traduce en la camaradería constante de Ángel; y las referencias ocasionales a gigantes, desengaños y pastores resuenan con temas comunes del *Quijote*.

Keywords

Adaptation, *auto sacramental*, *Las cortes de la muerte*, Everyman, Knight Errant

Palabras clave

Adaptación, *auto sacramental*, *Las cortes de la muerte*, hombre común, caballero andante

Submitted: 7/1/2020

Accepted: 7/27/2020

Jason Yancey, Grand Valley State University

Foam *Quijote*: A Puppeteer's Take on Adapting Cervantes

Abstract

¡Quijóteres! is a bilingual puppet adaptation of Cervantes' classic novel, aimed to introduce young audiences, regardless of their familiarity with Spanish or the Golden Age, to the comic adventures and themes of *Don Quixote*. Featuring an original script, professional puppets, and a cast of student performers, the development and execution of the show illustrates the tremendous potential of adaptations paired with puppetry and purpose in the classroom.

Resumen

¡Quijóteres! es una adaptación bilingüe con títeres de la novela cervantina que se dirige a un público joven no familiarizado con el español, el Siglo de Oro, y las aventuras y los temas del *Quijote*. Con un guion original, títeres profesionales, y un elenco de actores estudiantiles, el desarrollo del espectáculo y su ejecución ilustran el enorme potencial para las aulas de las adaptaciones interpretadas por títeres.

Keywords

Puppets, adaptation, pedagogy, *Don Quixote*, students

Palabras clave

Títeres, adaptación, pedagogía, *Don Quijote*, estudiantes

Submitted: 7/14/2020

Accepted: 7/26/2020