

El Caballero Don Quijote

Manuel Gutiérrez Aragón

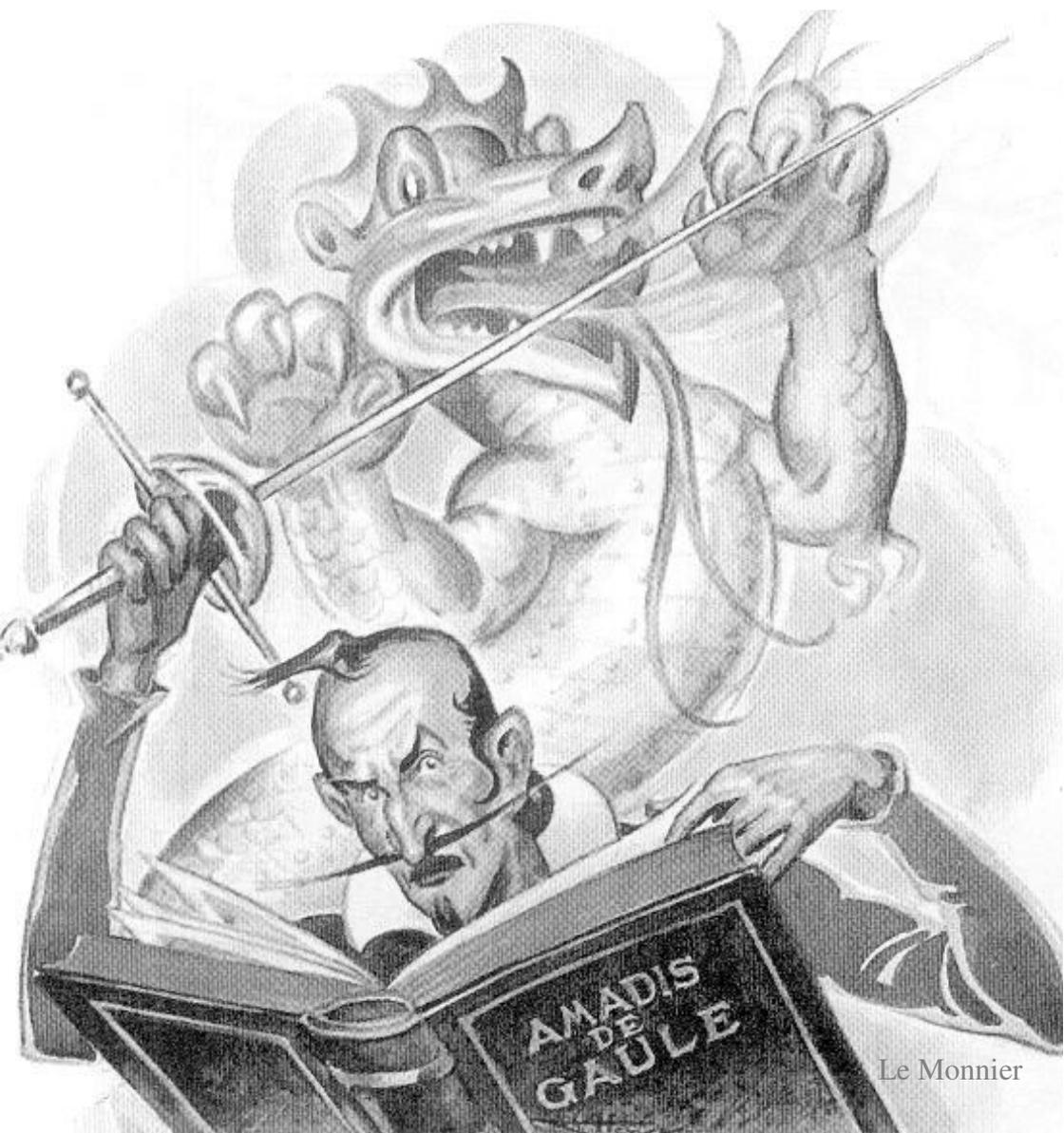
UN DÍA DE CINE
IES Pirámide Huesca

ÍNDICE

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha.....	3
Miguel de Cervantes, su autor.....	3
El argumento de la novela.....	5
Los personajes principales.....	6
Sentido e interpretación de la obra.....	7
Don Quijote en el cine.....	9
Películas disponibles en el mercado.....	10
Manuel Gutiérrez Aragón.....	12
La opinión del director.....	14
Ficha técnico artística.....	15
Antes de ver la película.....	16
Observa lo que nos cuenta.....	16
Observa cómo nos lo cuenta.....	17
Memoria narrativa.....	20
Actividades.....	23
Vocabulario.....	26

El que lee mucho y anda mucho, va mucho y sabe mucho
Miguel de Cervantes Saavedra

Le Monnier

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Miguel de Cervantes, su autor

Sabemos muy poco sobre los primeros años de la vida de **Miguel de Cervantes Saavedra**, aunque podemos afirmar que nació en Alcalá de Henares en el año 1547. Era el cuarto hijo de un cirujano, y su infancia y adolescencia parecen haber estado presididas por evidentes dificultades económicas.

A finales de 1569 Cervantes se halla en Roma. Posiblemente, abandonó España para escapar de la justicia. En 1570 se alista en el ejército español de Nápoles y participa en la famosa batalla de Lepanto contra los turcos, batalla en la que quedó inutilizado su brazo izquierdo. Decidió regresar a España en el verano de 1575, pero su nave fue abordada por la flotilla turca. Pasó cinco años y medio de cautiverio en Argel, que le marcaron

profundamente, hasta que en octubre de 1580 se pagó un rescate y pudo regresar a España, encontrándose con una situación familiar bastante precaria. Será en 1585 cuando publique su primera novela, *La Galatea*, con un éxito mediano.

Aceptó el nombramiento de comisario de las galeras reales, y se trasladó a Sevilla en 1587 con la misión de recoger trigo y aceite para abastecer a la armada que se estaba preparando contra Inglaterra, la Armada Invencible. No obstante, el ejercicio de esta nueva actividad tampoco alivió sus carencias, sino que las agravó. Acabó en la cárcel, esta vez en la de Sevilla, entre finales de 1597 y principios de 1598, donde, según la tradición, empezó a escribir el *Quijote*.

EL INGENIOSO
HIDALGO DON QUI-
XOTE DE LA MANCHA.

Compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra.

DIRIGIDO AL DUQUE DE BETAIR;
Marques de Gibraleon, Conde de Benalcazar, y Bañares,
Vizconde de la Puebla de Alcozer, Señor de las villas de Capilla, Guriel, y Burguillos.

Año,

1605.

CON PRIVILEGIO,
EN MADRID, Por Juan de la Cuesta.

Vendese en casa de Francisco de Robles, librero del Rey nro Señor.

Será en enero de **1605** cuando sale de la imprenta de Juan de la Cuesta **la primera parte de *El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha***, con la que obtuvo un inmediato reconocimiento y éxito. Publicará posteriormente, en 1613, sus *Novelas ejemplares*, en cuyo prólogo se enorgullece de ser “*el primero que ha novelado en lengua castellana*”. Pero una nueva desgracia aparecerá en su vida con la publicación de una continuación apócrifa de la primera parte de su *Quijote* por un tal Alonso Fernández de Avellaneda en 1614. Cervantes reaccionará con ingenio y satirizará esta versión en **la segunda parte** de su obra

maestra que verá la luz en 1615.

Su última obra – *Los trabajos de Persiles y Segismunda* –, que aparecerá tras su muerte el 23 de abril de 1616 (el mismo día que Shakespeare) contiene una de las más emotivas despedidas que se han escrito jamás, cuando “*puesto ya el pie en el estribo*” se dirige al que había sido su protector, el conde de Lemos:

“El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir..., pero si está decretado que la haya de perder, cúmplase la voluntad de los cielos”.

El argumento de la novela

En un lugar de La Mancha, un hidalgo de unos cincuenta años y mediana posición enloquece a causa de la lectura de libros de caballerías. Convencido de la verdad de estos relatos, se convierte en caballero andante y sale en busca de aventuras. Cambia su nombre por el de *Don Quijote de la Mancha*, y da a su caballo el de *Rocinante*. Viste una vieja armadura y adopta un lenguaje arcaico. Decide que debe tener una dama en sus pensamientos, y elige a una moza de El Toboso, a la que llama *Dulcinea del Toboso*.

Sale de su aldea y al llegar a una venta cree que ésta es un castillo y se hace armar caballero por el ventero. Vapuleado posteriormente por un campesino y por unos mercaderes, es hallado por un vecino suyo que lo lleva a su aldea, donde lo acogen su sobrina, su ama, el cura y el barbero. Estos últimos, y para acabar con la locura de *Don Quijote*, queman algunos de los libros de su biblioteca.

Don Quijote, tan pronto como se repone, decide volver a partir, pero esta vez lo hace acompañado de un campesino, *Sancho Panza*, como su escudero. Se suceden las aventuras, a cual más desdichada (la de los molinos de viento, la del vizcaíno, la de los rebaños), entre las que se intercalan las historias de Marcela y Grisóstomo, de Cardenio y Dorotea, del curioso impertinente y del cautivo. Finalmente es enjaulado en una carreta de bueyes y llevado a su aldea. Aquí termina **la primera parte**.

En **la segunda** aparece un nuevo personaje: el bachiller *Sansón Carrasco*. *Don Quijote* y *Sancho* emprenden una nueva salida, pero poco a poco *Don Quijote* ve las cosas tal como son, siendo los otros quienes le hacen vivir en el engaño. *Sansón Carrasco*, disfrazado de caballero y con el nombre de *El Caballero de los Espejos*, reta a *Don Quijote*, pero cae de su caballo y es vencido; al descubrir el rostro del bachiller, *Don Quijote* cree que se trata de un nuevo encantamiento. Después encuentran al *Caballero del Verde Gabán*, en cuya compañía se cruzan con un carro en el que van dos leones. Asisten después a las bodas de Camacho y se dirigen a la conocida cueva de Montesinos, en donde *Don Quijote* se encuentra en sueños con *Dulcinea*. En una venta presencian el espectáculo de títeres de Maese Pedro, y *Don Quijote*, en un arrebató de locura, acomete a las figurillas y las destroza.

Llegan al palacio de *los Duques*, y éstos se burlan de ellos en los episodios de Clavileño y de la ínsula Barataria, de la cual nombran gobernador a *Sancho*. Se dirigen a Zaragoza, y por el camino se enteran de la aparición del *Quijote* de Avellaneda (en efecto, fue en 1614). Entonces, para desmentirlo, cambian de rumbo y van hacia Barcelona.

En Cataluña son sorprendidos por los bandoleros de Roque Guinart. Llegados a Barcelona, visitan una imprenta y presencian la captura de un bergantín turco. *Don Quijote* es retado por el *Caballero de la Blanca Luna* (*Sansón Carrasco*) y, vencido, tiene que aceptar el volver a su aldea y quedarse allí durante un año. El caballero y su escudero regresan tristemente y, ya en su aldea, *Don Quijote* cae enfermo, recobra el juicio, reniega de los libros de caballerías, hace testamento y muere.

Existen **notables diferencias entre la primera y la segunda parte** del *Quijote*. En la primera parte, la narración de las aventuras del "*caballero andante*" se interrumpe en varias ocasiones por la intercalación de novelas cortas de diversos géneros. En la segunda, la narración es rectilínea, y el estilo ha ganado en concisión y expresividad. Impera una mayor "seriedad"; las situaciones ridículas tienen un trasfondo de crítica, no literaria, sino más bien social, de la España de la época (episodio de los duques, apropiación indebida de la obra intelectual ajena, etc.).

Los personajes principales

Los dos personajes que constituyen el núcleo de esta novela, *Don Quijote* y *Sancho Panza*, han visto simplificada su descripción en numerosas ocasiones, de manera

que el primero de ellos simboliza **el idealismo, la fantasía**, mientras que el segundo es **el realismo**. En efecto, esto parece ser así en la primera de las dos partes en las que se divide la novela, pero a medida que se avanza en el desarrollo de la historia en la segunda parte, observamos que ***Don Quijote va perdiendo sus sueños*** a la vez que adquiere sentido de la realidad; por su parte, ***Sancho* sufre el proceso contrario:**

demuestra sutileza, sabiduría popular y sentido de la justicia, e incluso termina creyendo en las antiguas locuras de su señor. El tercer gran personaje de la obra es prácticamente invisible, y únicamente “la vemos” a través de la imaginación de nuestro héroe y de los piadosos engaños de *Sancho*. **Dulcinea** permanece ausente a nuestra mirada y distante de la de *Don Quijote*.

Sentido e interpretación de la obra

El propósito explícito de la obra es la parodia burlesca de los libros de caballerías, que tantos descalabros producen en nuestro hidalgo y que tanto enturbian su mente, confundiéndole la realidad y haciéndole creer que vive en un mundo caballeresco, algo que es totalmente opuesto a la época en la que se encuentra. Tales novelas habían gozado de un gran éxito en el siglo XVI y supusieron una de las lecturas habituales en España y en las recién descubiertas tierras de América. Como es sabido, en este momento era frecuente la lectura en voz alta como entretenimiento, dado que la mayoría de la población era analfabeta.

El Quijote, además de ser **una novela cómica y divertida**, que lo es y en gran medida, porque el humor es uno de los hilos conductores de la novela, es también **un libro** de crítica y ejercicio literario **en el que se nos dan lecciones sobre el arte de novelar** (algo de lo que se jactaba en el prólogo de sus *Novelas Ejemplares*, como hemos visto), sobre las diversas técnicas empleadas por el novelista para causar asombro en el lector, creando varios narradores y narraciones en la novela y ofreciéndonos múltiples puntos de vista.

Es **un amplio retrato social**, una visión ácida de las miserias de la España del momento. Situación que una y otra vez Cervantes verá con amargura y con, por qué no decirlo, una cierta dosis de ternura. Vemos a *Don Quijote* como ejemplo de todos aquellos caballeros que vivían arruinados y sin oficio en la España del XVI y del XVII. Arquetipos casi de hidalgos empobrecidos que ya se venían anunciando en el *Lazarillo* y que nos muestran una situación económica y social preocupante, en la que importa tan solo el

dinero. Frente a ello *Don Quijote* opondrá cierto idealismo que, como veremos, se irá diluyendo conforme avanza la historia.

La novela es **una velada autobiografía**, en la que podemos reconocer elementos de la propia vida de Cervantes (una vida no menos novelesca que la de *Don Quijote*). Es también un buen ejemplo de creación de una ficción con elementos de la realidad, de la maestría en el uso de la verosimilitud, de aquello que tal vez no fue pero que pudo haber sido. **Una alabanza, en definitiva, a la imaginación y la utopía.**

Y, principalmente, es **la historia de una amistad** y, desde luego, un ejemplo de honradez e integridad moral, **que insiste en ver lo bello tras lo feo**, lo ideal tras la (pobre) realidad. Amistad que se fragua en el camino, en el viaje que realizan ambos por tierras de España y que les sirve de conocimiento y de autoconocimiento, ofreciéndonos **un mosaico de la diversidad de nuestro país**, del avance de las ciudades y de determinadas tecnologías (la imprenta de Barcelona, tan importante para la difusión de la literatura escrita, que tanto interés suscita en *Don Quijote* y que tanta repercusión tiene para la difusión de la obra de Avellaneda), mostrando también el atraso del campo

Y es, también, la más **bella historia de amor** jamás contada. La sublimación del amor y la conversión del amor en un deber del caballero, quien no puede ni en los sueños (episodio de la cueva de Montesinos) conseguir dicho amor. Porque poco nos importa que consiga ese amor. Lo verdaderamente importante es intentarlo, luchar por un ideal más que perdido y contar la historia de un fracaso.

Coordinado por el Académico Francisco Rico se ha publicado *Don Quijote de La Mancha* (Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores), un completo trabajo en dos tomos: en el primero la novela íntegra con un lenguaje y ortografía adecuados a nuestro tiempo; en el segundo, una recopilación crítica y bibliográfica, grabados de antiguas ediciones, itinerarios de los viajes, refranes... y un CD con un gran banco de datos sobre Cervantes y su novela.

DON QUIJOTE EN EL CINE

Aún considerando que la mejor **adaptación cinematográfica** es la que recrea tomando la obra literaria de referente para hacer una obra distinta, la novela de Cervantes es tan compleja y rica que resulta inabarcable. No obstante ya en 1898 se hizo una primera versión hoy desaparecida; también francesa es la más antigua conservada: *Las aventuras de Don Quijote de La Mancha* (Lucien Nonguet y Ferdinand Zecca, 1903). Siete cuadros cómicos, separados por intertítulos y coloreados a mano (iluminados) probablemente por **Segundo de Chomón**. El último y trágico, “la muerte de Don Quijote”, virado en azul; destacando también unas magníficas sobreimpresiones.

Desde entonces acá numerosísimas versiones en las que la imagen cinematográfica de *Don Quijote* ha seguido el modelo de los primeros **grabados** del siglo XVII, imponiéndose desde el XIX la iconografía de los de **Doré**, que ayudaron a crear unas constantes iconográficas en la memoria colectiva, canon del que no se ha apartado nadie al llevar al cine la obra cumbre de Miguel de Cervantes.

Películas disponibles en el mercado

Se reseñan las de fácil acceso en España, siendo de suponer que se reeditarán otras también interesantes, como *El hombre de la Mancha*, que por su interés comentamos al final.

- *Don Quijote* (serie de animación). Cruz Delgado, 1979-81. España. Que tras su paso por televisión supuso un gran éxito, siendo un acercamiento muy respetuoso y eficaz de cara al público infantil y juvenil.

- *El Quijote*. Manuel Gutiérrez Aragón, 1991. España. Considerada como **la mejor de todas las adaptaciones**; respeta mucho los diálogos literarios, sin que lo cinematográfico se resienta. Por su estructura en capítulos es muy útil para el trabajo en el aula (se corresponde con la primera parte de la novela).

- *Don Quijote de Orson Welles*. Orson Welles y Jesús Franco, (1957-85), 1992. España. Proyecto que no finalizó Welles y que nos presenta a sus protagonistas en la España y en el mundo de la segunda mitad del siglo XX. Interesante actualización si se conoce bien la obra cervantina.

- *Don Quijote*. Peter Yates, 1999, EE UU. Serie de TV sin ningún rigor en la dirección artística (con una *Dulcinea* mulata). Termina con *Don Quijote* cabalgando con su escudero por el espacio, hasta convertirse en una estrella, como reconocimiento de la universalidad del mito. Útil para establecer comparaciones, pero no en sí ni para conocer la novela.

- *El caballero Don Quijote*. Manuel Gutiérrez Aragón, 2002, España.

- *Lost in La Mancha*. Keith Fulton y Louis Pepe, 2002, UK-EE UU. Documental sobre la película que Terry Gilliam no rodó (*The man who killed Don Quixote*). Para comprender el proceso creativo y atisbar lo que pudo ser, pero no tiene uso para el aula puesto que no se hizo el filme.

- *El hombre de la Mancha*. Arthur Hiller, 1972. Italia-EE UU. Muy interesante por ir más allá de las anécdotas argumentales, aparte de la curiosidad de ser musical. **Aparece como personaje Miguel de Cervantes**, que encarcelado relata las aventuras de su personaje y defiende la necesidad de sublimar la realidad (también vemos como personaje a Cervantes en la serie de TV de Gutiérrez Aragón y en *Don Quijote cabalga de nuevo*, de Roberto Gavaldón, con Cantinflás como *Sancho*).

Para saber más sobre “*La imagen de Don Quijote en el cine*”, incluida una extensísima filmografía de más de ochenta filmes (excluyendo documentales turísticos, películas eróticas y pornográficas, representaciones teatrales y musicales, series de TV, etc.), recomendamos el estupendo artículo (del mismo título) de Alberto Sánchez Millán en *Los rostros de Don Quijote* (Aurora Egido coordinadora), Ibercaja Obra Social y Cultural, Zaragoza, 2004.

MANUEL GUTIÉRREZ ARAGÓN

Cineasta y fabulista

Nace en Torrelavega (Cantabria). Estudia Filosofía y Letras en Madrid y se gradúa como realizador en 1970 en la **Escuela Oficial de Cinematografía**.

Debuta con *Habla mudita* (1973, Premio de la Crítica en el Festival de Berlín y candidata al Oscar). Serán *Camada negra* (1977, Oso de Plata a la Mejor Dirección en el Festival de Berlín), *Sonámbulos* (1977, Concha de Plata a la Mejor Dirección en San Sebastián) y *El corazón del bosque* (1978, Mejor Película del Año) las que le convierten en el más prestigioso realizador de su generación. Son **obras** donde mezcla lo político y lo experimental y **donde lo fantástico ocupa un lugar destacado**.

Sus mejores y más personales trabajos son *Maravillas* (1980, Hugo de Plata en el Festival de Chicago) y *Demonios en el jardín* (1982, Gran Premio de la Crítica Internacional en San Sebastián, Premio FRANCE 3 a la Mejor Película en la Quincena de Realizadores de Cannes, Premio FIPRESCI en el Festival de Moscú, premio David de Donatello), que además tienen un gran éxito de público, y donde lleva estas estructuras casi a la perfección, añadiéndoles un **personal sentido del humor**.

Con el objetivo de llegar a un público más numeroso cambia de registro en sus siguientes trabajos: *Feroz* (1984, seleccionada para el Festival de Cannes), *La noche más hermosa* (1984, seleccionada en Montreal, Miami, Chicago, San Sebastián, y en la Quincena de Realizadores de Cannes), *La mitad del cielo*

(1986, Gran Premio Concha de Oro en el Festival de San Sebastián) y *Malaventura* (1988). En 1991 rueda ***El Quijote para TVE*** y obtiene **el mayor éxito de audiencia para una serie** en España, siendo galardonada con el Gran Premio del Festival de Cannes y con el Premio Eurovisión, estrenándose en las televisiones de medio mundo.

Con *El rey del río* (1995) viajó al Festival de Berlín, y *Cosas que dejé en la Habana* (1997) recibió, entre otros premios: la Espiga de Plata en la Seminci de Valladolid y el Villa de Madrid, en su Edición dedicada a Iberoamérica. Ésta es la película que te aconsejamos para acercarte a un director difícil pero interesante; en ella, en un tono agríndice, nos da su particular visión de la realidad de la emigración cubana. También *Visionarios* (2001) y *La vida que te espera* (2004) te servirán para conocerle mejor.

En 1993 fue elegido Presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, ostentando dicha presidencia hasta el año 2001 en el que fue nombrado Presidente de la Fundación Autor. Desde 2000 es además Presidente de la Federación Europea de Realizadores Audiovisuales. Autor y director teatral, también escritor y guionista, en 2001 fue elegido académico en la Academia de Bellas Artes de San Fernando.

En Zaragoza el sábado 22 de abril de 1905, víspera del aniversario de la muerte de Cervantes, en el año en que se celebró el tercer centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, el Palacio de la Ilusión preparó *un sugerente programa que consiste en el estreno de la superproducción Don Quijote de La Mancha, a la que se añade una colección de 32 vistas fijas en colores con el retrato de Cervantes y los episodios más importantes de la novela, según se lee en la prensa de la época.*

Te aconsejamos consultar:

<http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/indice.htm> (la novela por capítulos)
http://cervantesvirtual.com/bib_autor/Cervantes/ (abundante información)
<http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1270> (la novela leída)

La opinión del director

Para Gutiérrez Aragón *El caballero Don Quijote* es una película de base realista, que respeta el texto original hasta donde lo puede respetar una película y, por supuesto, recoge el espíritu del libro.

El director explica que su visión podría ser la más cercana a la creación cervantina que se haya hecho nunca, *porque ni Don Quijote es tan mayor como siempre se le ha representado* (en la novela se dice que tiene unos cincuenta años); *ni a Sancho se le ha ataviado con una barriga, ya que Cervantes escribe que es "un mozo zanquilargo" y no gordo como puede intuirse por el apellido de Panza; no obstante respetamos la idea popular de un Don Quijote más viejo que en el original y avellanado* (seco, enjuto, arrugado), *y un Sancho bajito y regordete para no alejar al público de los personajes. Se quiera o no, la imagen que ha perdurado de ambos es la popularizada por la edición de los grabados de Doré más que por otras, más próximas al texto literario.*

¿Cómo ha sido el trabajo de la dirección artística y la elección del vestuario?

Hay mucha documentación en torno al Siglo de Oro: cuadros que transmiten costumbres e ideas de la época, trajes cortesanos, de viaje, y una variopinta colección de disfraces, máscaras, etc., que dan ideas visuales para personajes como el Caballero del los Espejos, las apariciones

de Merlín, de Montesinos en su cueva, las aventuras en las tierras de los Duques. Testimonios iconográficos útiles para ambientar los personajes y las escenas de una película con Don Quijote como tema, por eso hemos procurado mantener cierto rigor histórico.

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA

Título internacional: *Don Quixote, Knight Errant.*

Duración: 119 minutos.

Producción: España, 2002.

Guión y Dirección: Manuel Gutiérrez Aragón; según la obra de Miguel de Cervantes.

Fotografía: José Luis Alcaine.

Producción: Juan Gona.

Música: José Nieto.

Montaje: José Salcedo.

Diseño de producción: José Luis Jiménez.

Dirección artística: Félix Murcia.

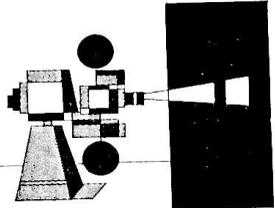
Vestuario: Gerardo Vera.

Reparto: Juan Luis Galiardo (*Don Quijote*), Carlos Iglesias (*Sancho Panza*), Fernando Guillén Cuervo (*Secretario*), Manuel Alexandre (*Montesinos*), José Luis Torrijos (*Cura*), Víctor Clavijo (*Barbero*), Santiago Ramos (*Bachiller Sansón Carrasco*), Kiti Manver (*Ama*), María Isasi (*Sobrina*), Marta Etura (*Dulcinea*), Manuel Manquiña (*Merlín*), Emma Suárez (*Duquesa*), Joaquín Hinojosa (*Duque*), Juan Diego Botto (*criado Tosilos*).

Sinopsis: Después de que un viejo soldado llamado Miguel de Cervantes recogiera y publicara las aventuras de *Don Quijote* y su escudero *Sancho*, éstos se han hecho famosos, aunque ellos lo ignoran cuando, tras saber que el Turco baja por la costa con una peligrosa armada, saldrán, por tercera vez, a emprender nuevas aventuras. La película recrea la segunda parte de la novela.

¿Sabes cuánto costó esta película?

Es una película cara, su presupuesto ascendió a 4,8 millones de euros.

ANTES DE VER LA PELÍCULA

Observa lo que nos cuenta

La película respeta el texto original hasta donde lo puede respetar una película y recoge el espíritu del libro cervantino, mostrando algunos episodios y otros no, para darle una intensidad argumental que en el libro está dispersa en los distintos capítulos. La novela no está concebida para ser leída de un tirón, en cambio la película sí.

La película reúne dos mundos, lo mismo que el libro: **el real** de campesinos, arrieros, criados y señores, y por otro **el mundo imaginario** de *Don Quijote*, pero éste no lo vemos excepto en la cueva de *Montesinos* en forma de ensoñación.

Los personajes se desplazan como en una **road movie** y en su viaje, además de vivir aventuras y conocer gentes, experimentarán cambios en su personalidad:

- *Don Quijote*, que despierta de su convalecencia afirmando *estoy sano y cuerdo*, va dando muestras de su cordura, pero son los demás los que se empeñan en presentarle una realidad engañosa para reírse a su costa (caso de los *Duques*). Observa como a partir del episodio de la noria ***Don Quijote va recobrando la cordura convirtiéndose en un Don Quijote tristemente cuerdo***, y son los demás los que se empeñan en hacerle vivir en la ficción engañándole. De hecho, sólo se muestra loco cuando se deja llevar por su idea de la caballería andante, mostrándose en otras situaciones cuerdo y sabio, hasta que finalmente reclama: *déjenme abandonar la locura, mi vida se me acaba y no quiero quedar como un tonto y loco*.
- **Sancho se transforma**, pasando de la simpleza inicial de la primera parte a ser un personaje complejo que no es obediente sino crítico, que duda y cree, miente y

es engañado, ríe y llora, pudiendo resultar avaro, pero siempre es fiel, bueno y compasivo.

La **locura** es el **argumento** que sirve de base para el conflicto entre *Don Quijote* y la realidad, donde un error de percepción desemboca generalmente en un fracaso del caballero, acompañado de golpes y de palos.

De los muchos **temas** posibles (la novela es muy rica), **Gutiérrez Aragón** se fija especialmente en dos:

- En como siendo **Don Quijote y Sancho** totalmente distintos, terminan por ser no sólo complementarios sino **amigos, merced a la convivencia y al diálogo**.
- **En lo difícil que resulta** para las personas **alcanzar los grandes ideales** (el amor, la libertad, la justicia, los sueños de cada cual), como puede verse en el duro contraste entre las pretensiones de gloria y justicia de *Don Quijote* y la realidad con la que se enfrenta (por ejemplo, donde él ve princesas hay yeguas).

Observa cómo nos lo cuenta

El cine es un lenguaje de imágenes

La película tiene un acabado visual muy cuidado, con una **fotografía** de colores intensos y contrastados, como si la luz natural entrase por una ventana.

La **dirección artística** y el **vestuario** siguen la misma tónica de la fotografía: contrastes y tonos fuertes, todo a medio camino entre lo real y lo soñado.

Se han cuidado mucho las localizaciones, tanto exteriores como interiores, que se hacen en parte en escenarios naturales: el castillo de Belmonte es la ínsula Barataria. Y los Reales Alcázares de Sevilla son la morada del *Duque* y la *Duquesa*.

Otra parte se filma en estudio, como la cueva de Montesinos, reproduciendo una gruta natural por medios digitales.

El cine es un lenguaje de sonidos

La película tiene un acabado sonoro en el que, junto a los silencios, sobresalen:

La **música**, muy presente, como sonido complementario, de apoyo a la imagen, y desempeñando una **función connotativa**: provocando significados (fíjate en los grandes planos generales cuyo carácter épico se acentúa por la música).

Los **ruidos** y efectos, que ayudan a dar la máxima impresión de realidad: los ruidos metálicos de la armadura, el ronroneo de la noria, el zumbido de las moscas en el campo...

Los **diálogos**, para cuya adaptación se ha tomado un camino ecléctico: en los textos en los que hablan personajes populares se han evitado palabras, giros antiguos o incomprensibles para el público actual. En cambio, los parlamentos de *Don Quijote* son grandilocuentes, arcaicos y chocantes para acentuar el contraste entre *el Caballero* y los que le rodean. Este contraste ya fue el utilizado por Cervantes en su novela para mostrar verbalmente la locura de *Don Quijote*.

El cine es un lenguaje de presencia humana

Detrás de la cámara está **Gutiérrez Aragón**, el director idóneo, dado su conocimiento de la obra cervantina, tras rodar para televisión una celebrada serie que se

corresponde con la primera parte de la novela.

Delante de la cámara

los distintos **intérpretes**, destacando especialmente el trabajo magistral de los dos protagonistas. Pon atención a sus **miradas y gestos**.

Juan Luis Galiardo, que le da apostura al

personaje, gracia a sus diálogos, locura a sus descabelladas acciones, pero siempre lejos de la caricatura. Así recrea a un *Don Quijote* romántico y cálido, de estilizado porte y *triste figura* que sabe transmitir el carácter doble del personaje, **cómico y trágico a la vez**.

Con un *Sancho* interpretado por Carlos Iglesias, un actor popular de las series de televisión, pero formado en el teatro clásico. Un *Sancho* que en la película termina "aquijotándose" quizá más que en el original cervantino y acabará siendo no ya una

contrafigura de *Don Quijote*, sino heredando del personaje protagonista el relevo de sus aventuras, imaginaciones y deseos.

Muy bien apoyados por el resto del reparto, desde el *bachiller Sansón Carrasco* hasta veinte intérpretes más, con papeles pequeños pero importantes, que aparecen y desaparecen de una aventura a otra.

El cine es un lenguaje de planificación y montaje

La puesta en imágenes de la historia es rica y variada.

Unas veces es **la cámara** la que **nos lleva con sus movimientos** conduciendo nuestra mirada y la acción. Y en otras ocasiones por la posición de la cámara, la **angulación**, vemos según el punto de vista de los personajes.

Antes de comenzar una aventura siempre hay un gran plano general para situarnos; después los personajes se ven en plano entero y se relacionan en planos medios y primeros planos.

Fíjate como en el episodio de la cueva de *Montesinos* el uso de la cámara lenta, los ángulos aberrantes y los movimientos circulares de la cámara crean el tono irreal.

Observa cómo la suma de planos detalle de *Sancho* poniendo la armadura a su señor para combatir con el *Caballero de la Blanca Luna* describe perfectamente la situación.

La Mancha sufrió un cambio climático en los siglos XVII y XVIII y de ser verde y llena de pastos pasó a ser una región seca; por eso se ha rodado en un sitio que recuerda a La Mancha de la época de Cervantes y es más parecida a la que se describe en el libro, así la película se localiza en el Valle de Alcudia - al sur de Ciudad Real- un territorio de encinares y pastos, ¡y sin postes eléctricos!

MEMORIA NARRATIVA

En letra normal: lo que vemos

En letra *cursiva*: lo que oímos

1. Secuencia inicial de títulos: fundidos encadenados de diferentes panorámicas que recorren la armadura, yelmo y espada de *Don Quijote*, abandonados y llenos de telarañas en el desván. Todo bañado por la luz del sol en movimiento y con música. Funde a negro y
2. *Don Quijote*, como un cristo yacente, duerme.

3. Carteles: En un lugar de La Mancha. Después de que un viejo soldado llamado Miguel de Cervantes recogiera sus aventuras, *Don Quijote* y *Sancho* se han hecho famosos, pero ellos no lo saben.
4. *Dormido no parece estar loco. Sus males no son del cuerpo* – replica el Cura.
5. Una vez despierto, *Sancho* le informa: *hay un libro y en él sale la historia de vuestra merced y la de mi señora Dulcinea (...)* y dicen que me mientan a mí en esa historia.
6. *Don Quijote* y *Sancho*, en sus cabalgaduras, salen dejando atrás a los suyos.
7. De camino hacia El Toboso *Sancho* topa con unas labriegas, haciendo creer a su señor que una es *Dulcinea*; vista y olida la campesina, *Don Quijote* colige que han de dedicarse a *librar de su encantamiento a la sin par Dulcinea*.

- 8.** Desafío del *Bachiller* disfrazado de *Caballero de los Espejos*, que pierde sus lentes en el envite y termina vencido, echando por tierra sus planes de retirar a *Don Quijote*.
- 9.** *Don Quijote* desciende por la sima y allí se encuentra con *Montesinos*, y ve como se aleja su amada *Dulcinea*. *Me estáis llevando hacia la oscuridad del día* – grita al ser izado.
- 10.** *Aventura tenemos, escudero mío*; pero no son princesas sino una manada de yeguas que le arrollan, lo que le lleva a decir: *reconozco mi error y mi extravío (...), sí Sancho, he vuelto de las sombras de la locura*.
- 11.** Son invitados por los *Duques* que en su afán por burlarse de ambos logran confundir a *Don Quijote*: *durante todos estos días he sentido retorcerse la duda en mi cuerpo (...) pero al ver a la señora Duquesa aquí al lado (...) me da seguridad que lo que yo veo y oigo en esta compañía es tan cierto como lo que ví en la cueva, que no es engaño de mi mente ni de mis sentidos*.
- 12.** Un falso *Merlín* da la clave para desencantar a *Dulcinea*, que Sancho Panza recibe *tres mil azotes en el culo*, a lo que *Sancho* se niega, accediendo después a hacerlo más adelante.
- 13.** *Sancho* es nombrado gobernador de la ínsula Barataria (ínsula: isla; cualquier lugar pequeño), donde da muestras de su sentido común: *¿y para qué tenemos tantos soldados si no estamos en guerra. No estarían mejor en su casa (...) haciendo algo de provecho?*; pasa hambre y se rebela ante las burlas.
- 14.** También *Don Quijote* advierte los engaños al ver como se desviste el criado que ha fingido ser su dama, de manera que ensilla y se va del palacio ducal.
- 15.** En su reencuentro, ambos derrotados y conscientes, dice *Don Quijote*: *por la libertad y por la dignidad se puede y se debe aventurar la vida*.
- 16.** Tienen conocimiento de un libro que recoge las *“Nuevas aventuras de Don Quixote, compuestas por Avellaneda”*, que concluyen en un manicomio de Toledo, ciudad hacia la que se dirigen y en donde no dan con el impostor, que ha marchado a Barcelona.
- 17.** En su camino a Levante topan con unos cómicos que representan la aventura de los molinos de viento, lo que enoja a *Don Quijote*, nuevamente molido a palos.

18. Sancho sigue sin querer darse los azotes, lo que provoca una discusión de la que sale malparado su señor.

19. Cuando van caminando por la playa como dos pordioseros atisban la llegada del *Caballero de la Blanca Luna*. Y esta vez sí, el *Bachiller* vence al *Caballero de la Triste Figura*.

20. De regreso a casa, la frase “*no la has de ver en todos los días de tu vida*”, dicha por unos niños que se disputan una jaula de grillos es interpretada por *Don Quijote* como un anuncio de la imposibilidad de volver a ver a *Dulcinea*.

21. Y la película concluye como empezó, con un hombre enfermo en la cama y rodeado por sus deudos y amigos. *Bendito sea Dios todopoderoso. Mi juicio está libre y claro. Ya no soy Don Quijote de La Mancha sino Alonso Quijano*, el que pide perdón a *Sancho* y confesión.

22. (...) *Si mi señor Don Quijote me volviera a llamar, volvería a salir con él para defender doncellas y enderezar lo que esté torcido, y que se preparen los encantadores y los que hacen daño a las viudas y a los débiles (...) y ahora comeros la sopa* –concluye *Sancho*.

23. Funde a negro dando paso a los títulos con una canción.

¿Sabes que Cervantes ha tenido cines por toda España? En Aragón, por ejemplo, en: Osso de Cinca y Robres (Huesca), Aguaviva (Teruel), Borja y Leciñena (Zaragoza)...

ACTIVIDADES

1. ¿Recuerdas quién dice las siguientes frases (*Don Quijote*, *Sancho*, la *Duquesa*, su criado *Tosilos* disfrazado de *Dulcinea*)?

Mi señora Dulcinea es como una borrega mansa y más blanda que la manteca.

Ese Don Quijote es el mejor amigo que tengo en este mundo, y lo conozco bien.

Yo creía que Don Quijote era un personaje de novela.

(...) Pero tener miedo de tres mil azotes, que los recibe cada mes cualquier niño de escuela, eso miserable animal, admira, asombra y espanta.

Calla Sancho, que nadie te ha preguntado nada.

¡Viva por siempre Don Quijote de La Mancha, viva Dulcinea! Donde quiera que esté y quién quiera que sea.

¡Déjenme abandonar la locura! Mi vida se me acaba y no quiero quedar como un tonto y loco.

No se muera vuestra merced. Señor, que la mayor locura es morir sin más ni más.

2. Aplica los siguientes calificativos a los dos protagonistas, compáralos después y extrae conclusiones: alto, pacífico, hidalgo, valiente, bajo, analfabeto, soltero, culto, campesino, impulsivo, práctico, casado.

Don Quijote es

Sancho es

3. A continuación puedes leer la descripción que hace Cervantes de sus personajes, y después piensa si los actores elegidos por Gutiérrez Aragón dan bien en sus papeles.

En el capítulo I dice: *Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de complexión recia, seco en carnes, enjuto el rostro (...)* Y, después, continúa: *Un hombre alto de cuerpo, seco de rostro, estirado y avellanado de miembros, entrecano, la nariz aguillera y algo corva, los bigotes grandes, negros y caídos.*

Describiéndose así a Sancho Panza en el capítulo IX: *La barriga grande, el talle corto y las zancas largas.* A lo que el escudero añade en el X: *Yo soy Sancho Panza su escudero, y el es el asendereado caballero Don Quijote de La Mancha, llamado por otro nombre el Caballero de la Triste Figura.* Completándose el retrato del caballero en el capítulo XIV: *Seco, alto, tendido, con las quijadas que por dentro se besaba la una con la otra.*

4. ¿En la película predominan las localizaciones interiores o exteriores?

5. ¿Por qué decimos que *El caballero Don Quijote* es una **road movie**?

6. ¿Recuerdas cuando *Don Quijote* da consejos a *Sancho* para gobernar la Ínsula Barataria? Entonces le dice *no andes con el cinturón flojo ni los calzones medio caídos (...)* ¿Qué pensaría nuestro héroe si se diese una vuelta por tu instituto y viese como algunas personas llevan los pantalones actualmente?

7. Cuando *Sancho* explica la publicación de un libro sobre sus vidas, ¿cómo contribuye esta noticia a hacer más verosímil la idea de que los protagonistas del *Quijote* son personas reales?

8. Tanto en la película como en la novela se hacen constantes referencias al *Quijote* de Avellaneda. Señala los momentos en los que la obra apócrifa (se refiere a la obra de arte que no es del autor que se le atribuye) es mencionada y las opiniones que vierten al respecto. Por cierto, que según el estudioso Martín de Riquer, Alonso Fernández de

Avellaneda puede que fuera el pseudónimo de Gerónimo de Passamonte, soldado aragonés a quien Cervantes tuvo como compañero de armas y al que coloca como personaje en la primera parte con el nombre de *Ginés de Pasamonte*.

9. Recuerda la intervención de *Sancho* en la última escena de la película y explica la afirmación de que, a lo largo de la novela, este personaje experimenta un proceso de *quijotización*.

10. ¿Qué escenas te han gustado más y por qué?

11. Cuando lees tú elaboras mentalmente unas imágenes, pones rostros y voces; el cine eso te lo da ya hecho y además le añade música. ¿Te ha parecido importante la partitura de esta película, crees que nos transmite emociones?

12. Esta película fue muy bien recibida por la crítica, aunque algunas firmas señalaban que *se nos antoja lenta y sin un ritmo que sostenga las diferentes aventuras, que pasan a presentarse de manera concatenada pero sin unidad. La puesta en escena resulta excesivamente teatral (...)*. ¿Estás de acuerdo con esta opinión de Julio Rodríguez Chico (labutaca.net)? ¿O prefieres lo que dice Carlos F. Heredero en Cinemania: *una soberbia, emocionante película*? Si quieres leer más comentarios sobre el film, sabiendo que se estrenó el 8 de noviembre de 2002, puedes acudir a las hemerotecas y buscar allí.

13. Ponle a la película un título distinto al que tiene.

14. Marca los calificativos que mejor definen a la película *El Caballero Don Quijote*:

Complicada Intrascendente Aburrida Teatral Road movie Dramática
Documental Cómica Interesante Con mensaje De aventuras Crítica
Divertida Mal rodada Sugerente Adaptación cinematográfica Triste Otros...

VOCABULARIO

Academia. La de Hollywood se creó en 1927 y da sus premios desde 1929. La española es de 1986 y desde 1987 abre la ceremonia de sus Premios Goya con la *Obertura de la Academia*, pieza compuesta por el **tulense Antón García Abril**. Otro aragonés, el **zaragozano José Luis Borau**, fue su presidente, la actual es Mercedes Sampietro.

Angulación. Al **encontrar** decidimos el punto de vista, el **ángulo** desde el que vemos, es decir, la manera en que colocamos la cámara. Elegiremos un ángulo u otro buscando el que mejor nos sirva para la historia que queremos contar:

ángulo normal: la cámara toma las imágenes a la altura de los ojos de la persona.

ángulo picado: la cámara inclinada hacia el suelo, vemos de arriba abajo.

ángulo contrapicado: mirando hacia arriba. Ángulos picados y contrapicados son usados por Gutiérrez Aragón cuando *Don Quijote a pie* y el *Caballero de la Blanca Luna*, montado a caballo, se encuentran.

ángulo inclinado: la cámara se inclina a derecha o a izquierda, produciendo inquietud, extrañeza, porque las personas siempre vemos en horizontal. En el episodio de la cueva de *Montesinos* puedes ver algunos.

vista de gusano: la cámara casi a ras del suelo.

vista de pájaro: es una toma aérea, con la cámara encima de la persona u objeto.

Argumento. Desarrollo de una idea o tema por medio de una historia protagonizada por diversos personajes que viven diferentes situaciones. Unos treinta folios para un largo.

Dirección artística. Se encarga de situar el film en unos espacios (exteriores, interiores, decorados en plató o escenarios naturales), en una época y en unas

circunstancias, creando los ambientes apropiados. Importante siempre, más para películas de épocas pasadas como *El Caballero Don Quijote*.

Efectos especiales sonoros. Sonidos con los que se ambienta una película, tomados generalmente de archivos sonoros. En *El caballero Don Quijote* están muy bien usados.

Encuadre. Lo que queda entre los cuatro lados del fotograma y pantalla.

Escuela Oficial de Cine. EOC. Creada en 1962 como continuación del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, para formar cineastas profesionales.

FIPRESCI. Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica. La prensa cinematográfica, especialmente la que se dedica a la crítica es básica para la industria y para informar al público. En España tiene entre sus precursores al **oscense Juan Antonio Cabero Martínez** (Lupiñén, 1890- Madrid, 1962), iniciador en Huesca del comentario de películas en el Diario de Huesca, desde donde manda sus "Páginas cinematográficas" a toda España, fundando en 1916 la revista Cinema. Por desgracia, en 2004 se ha publicado el último número de la revista Reseña, un referente en la crítica cinematográfica desde 1964; crítica que actualmente no es demasiado independiente y que conlleva un alto contenido publicitario.

Fotografía. La fotografía de una película es su imagen, de ella se encarga el operador jefe, persona responsable de las cuestiones técnicas y artísticas de la toma de imágenes, cuidando de la iluminación y de los encuadres. Comprende a los equipos de cámara, foto fija y eléctricos (que se ocupan de los focos). José Luis Alcaine recibió el Goya por la fotografía de *El caballero Don Quijote*.

Género. Modo de agrupar las películas según sus temas y características: comedia, policíaco, musical, *western*, terror, de aventuras, documental, histórica, ciencia-ficción...

Guión. La base escrita del film: la narración, los diálogos, la descripción de personajes. Cuando se le añade la banda sonora y la planificación tenemos el guión técnico. Una página de guión suele ser, aproximadamente, un minuto de filmación.

Montaje. Proceso de escoger, ordenar y empalmar todos los planos rodados según una idea y un ritmo determinados, ensamblando también las imágenes con los sonidos. Se realiza siguiendo las directrices de la persona que ha dirigido el filme. Uno de los principales estudiosos del montaje fue el soviético **Koulechov**, que realizó un interesante

experimento: tomando dos planos que no tenían relación comprobó que juntos adquirirían un nuevo significado; así montó un primer plano inexpressivo de un actor intercalando un plato de sopa, una niña muerta, una mujer atractiva, comprobando que el público entendía que el hombre tenía hambre, estaba triste, deseaba a la mujer, descubriendo el poder de sugestión del montaje.

Música. En el cine puede ser **naturalista** o **diegética** (pertenece a la historia que se narra, por ejemplo la que toca a la guitarra un músico en los aposentos de la *Duquesa*) y **convencional** (se le añade para crear un clima emocional, como en la última secuencia, cuando *Sancho* está hablando ante su familia).

Road movie. Género en el que el viaje lleva a los personajes de un lugar a otro y les enfrenta con su destino, les obliga a tomar decisiones, por lo que vemos su evolución psicológica, así observamos como *Don Quijote* abandona la locura, pues la realidad le demuestra lo contrario de lo que él cree ver; y en el viaje de su escudero, como se despegaba de las cosas terrenas para dar más importancia a los ideales que su señor siempre ha defendido, lo que los estudiosos llaman proceso de “quijotización” de *Sancho*. Ciertamente, la novela, por la abundancia de detalles realistas, la importancia de los paisajes y la riqueza del carácter de sus personajes principales, tiene todo para al ser llevada al cine convertirse en una road movie. Películas de carretera en la historia del cine: *La diligencia* (John Ford, 1939), *Dos en la carretera* (Stanley Donen, 1967), *Thelma y Louise* (Ridley Scott, 1991). Y una española: *Carreteras secundarias* (Martínez Lázaro, 2001), que es una adaptación de la novela del zaragozano **Martínez de Pisón**.

Tema. Lo que quieres contar. Desarrollado en tres folios es la sinopsis de la futura película.

Vestuario. Contribuye a la credibilidad de la historia, especialmente en las películas de época. Para Javier Artiñano, figurinista de *Juana la Loca*, *el trabajo directo con el director artístico y el iluminador es imprescindible. Los decorados, el vestuario, el maquillaje y la peluquería son el esqueleto de los personajes.*

Cuadernillo realizado por
Ángel Gonzalvo, Pedro Moreno y Teresa Pérez
UN DÍA DE CINE IES Pirámide Huesca
Ctra. Cuarte s/n 22071-Huesca
Tfno. 974210012
undiadecine@terra.es

SEGUNDA PARTE
DEL INGENIOSO
CAVALLERO

Don Quixote de la Mancha.

POR MIGVEL DE SERVANTES
Sazuedra, autor de su primera Parte.

*Dirigida a Don Pedro Fernandez de Castro, Conde de Lemos,
de Andrade, y de Villalua, Marques de Sarria, &c. Virrey,
Gouernador, y Capitan General del Reyno de Napoles,
y Presidente del supremo Consejo de Italia.*

Año

1617.

EN BARCELONA, EN CASA DE SEBASTIAN MATEVAT.

A costa de Ioan Simon mercader de Libros.

