

El caballero Don Quijote

Josep Martínez Ollé*

Análisis de El caballero Don Quijote
de Manuel Gutiérrez Aragón,
con motivo del cuarto centenario
de la publicación de la obra magna de Cervantes.

Introducción

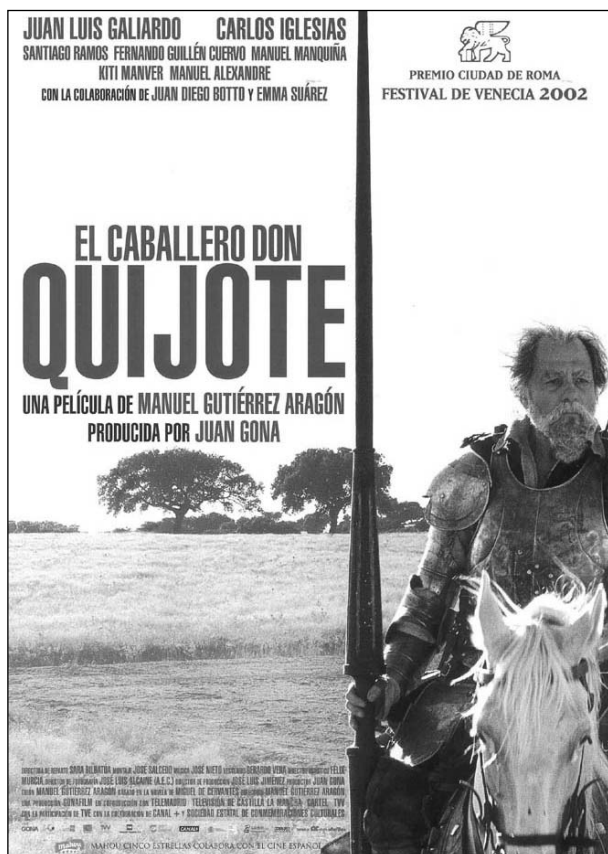
En el número 11 de la revista *Making Of*, publiqué un artículo en el que hacía una revisión de las adaptaciones cinematográficas que se han realizado sobre la obra de Cervantes. También comparaba dos versiones muy diferentes, la de Rafael Gil, clásica y académica, y la de Orson Welles, renovadora y subjetiva, y añadía algunas propuestas didácticas. La adaptación realizada por Manuel Gutiérrez Aragón para el cine aún no se había estrenado y por tal motivo no aparece reseñada en aquel artículo.

Con motivo del 4º centenario de la publicación de la obra, me ha parecido adecuado presentar ahora un análisis de este film y unas propuestas para su trabajo en el aula. Este artículo es, por tanto, un complemento del que apareció publicado anteriormente, cuya lectura recomiendo a los docentes que deseen trabajar “Don Quijote” en clase con ayuda del cine.

Origen de la obra

El caballero don Quijote es una adaptación de la 2ª parte de la obra de Cervantes, que apareció en 1615.

La primera parte se publicó en 1605 (este año se celebra su 4º centenario) y debido a su éxito, Cervantes empezó a escribir la continuación. Pero la publicación se iba demorando hasta que en 1614 apareció el “Segundo Tomo del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha” que narra la 3ª salida y que es la 5ª parte de sus aventuras. Estaba firmada por el “licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas”, nombre que en realidad es un pseudónimo. Se ha dicho que este autor pudo ser Lope de Vega, Francisco de Quevedo o Francesc Vicenç García, el rector de Valfogona, pero según Martí de Riquer era en realidad Gerónimo de Passamonte. Se trataba de un soldado compañero de Cervantes en la batalla de Lepanto que se había visto reflejado y burlado en la 1ª parte en el personaje del galeote Ginés de Passamonte y decidió vengarse de este modo.

El caballero Don Quijote (2002) de Manuel Gutiérrez Aragón

La novela de Avellaneda explica las aventuras del Quijote y Sancho en Zaragoza, Alcalá y Madrid, y termina con el encierro del caballero en el manicomio de Toledo.

Cervantes, ante la aparición de esta segunda parte apócrifa, se apresuró a acabar su obra y la publicó en 1615, cinco meses antes de su muerte, que tuvo lugar el 23 de abril de 1616.

En su afán por desprestigiar al impostor, rechazó la ruta aragonesa que tenía programada y condujo sus personajes hacia Barcelona. El gran mérito de Avellaneda pues fue que con su versión provocó la finalización y publicación de la auténtico segunda parte de la obra, que en algunos aspectos es superior a la primera.

Precedentes de la versión cinematográfica

En 1991, Manuel Gutiérrez Aragón dirigió la serie “El Quijote” para Televisión Española. Fue un gran proyecto producido por Emiliano Piedra que costó

2500 millones de pesetas de la época. El protagonista fue Fernando Rey (que curiosamente había interpretado el papel de Sansón Carrasco en la versión de Rafael Gil) y a su lado estaban Alfredo Landa, Aitana Sánchez Gijón, Esperanza Roy, José Luis López Vázquez, Héctor Alterio, Manuel Alexandre y Emma Penella. El guión fue muy polémico, ya que lo escribió Camilo José Cela, pero no se pudo utilizar por ser inadecuado aunque figuró en los títulos de crédito.

La serie sólo incluía el contenido de la 1ª parte de la obra. Fernando Rey falleció dos años después y no pudo protagonizar la 2ª parte. Su papel fue interpretado por Juan Luis Galiardo, dando una imagen de más edad del personaje de la obra. El personaje de Sancho fue asumido por Carlos Iglesias, actor teatral y televisivo, que no aparece bajo y ancho, como indica la iconografía típica de Gustavo Doré, sino más acorde con lo que escribió Cervantes (“un mozo zanquilargo”).

El resto del reparto era muy selecto. Hay que destacar la doble imagen de Dulcinea, como ruda aldeana y como dama idealizada. Aparece interpretada por Marta Etura pero también por Juan Diego Botto, en el papel de un paje que se disfraza en el palacio de los Duques para burlarse del caballero. Al éxito del conjunto, también contribuyeron la fotografía de José Luis Alcaine y la música de José Nieto.

El film obtuvo diversos premios, entre ellos el Goya de 2003 a la mejor fotografía y el Premio Ciudad de Roma del festival de Venecia.

Contenido de la película

Don Quijote está en su casa descansando de su última salida y viene a verle Sancho. Le trae un pichón para comer y le comenta que las aventuras de ambos han aparecido en un libro y se están haciendo famosos.

Los turcos se acercan a la costa española y don Quijote decide salir de nuevo para defender el país, en contra de lo que opinan su sobrina y el ama. Entonces se viste con una armadura de estilo renacentista, bastante anticuada para la época, lo que provoca las risas de todo el mundo.

Sancho decide acompañarle y espera recibir la recompensa de convertirse en gobernador de una ínsula, una promesa que le hizo don Quijote en la 1ª parte de la obra.

En el camino, se encuentran con tres campesinas. Sancho afirma que una de ellas es Dulcinea y don Quijote dice que está encantada y que, por lo tanto, hay que deshacer el encanto.

Después se encuentran con un caballero disfrazado, que en realidad es su amigo Sansón Carrasco, que le desafía y quiere que regrese a su casa. Pero en la contienda gana Don Quijote, y al ver que el caballero es Sansón, también cree que está encantado.

El caballero y el escudero llegan a la cueva de Montesinos y don Quijote se introduce en ella para tener noticias de Dulcinea. Más tarde, ambos discuten por el tema del salario.

Una jauría de perros ataca a Sancho y es socorrido por la duquesa que, al descubrir que son los personajes del libro que ha leído, los lleva a palacio para reírse de ellos. Allí entran en contacto con el mago Merlín, que afirma que para desencantar a Dulcinea (interpretada por el paje Tosilos) Sancho deberá propinarse 3.000 azotes. Los duques, para seguir divirtiéndose con sus bromas, deciden nombrar al escudero gobernador de una ínsula de su territorio. Sancho empieza a tener problemas, primero con el médico, que le restringe la comida, y luego con una revolución que estalla en la ínsula.

Don Quijote se va y Sancho decide seguirle. Tras hablar con un lector del libro de Avellaneda, visitan un manicomio y luego deciden ir a Barcelona. Por el camino ven una representación del episodio de los molinos y los gigantes, lo que indica la popularidad que ha tenido la 1ª parte. Don Quijote azota a Sancho para conseguir el definitivo desencantamiento de Dulcinea.

Finalmente llegan a la playa de Barcelona. Allí se encuentran con el caballero de la Blanca Luna, que vuelve a ser en realidad Sansón Carrasco. Ambos caballeros luchan y don Quijote es derrotado. Es castigado a estar un año sin salir de su casa. Al regresar recupera el juicio y recobra la identidad de Alonso Quijano. Fallece en su lecho y Sancho, ante su familia, afirma que no le hubiera importado volver a salir de aventuras otra vez con don Quijote.

La adaptación cinematográfica

En el film, el director realiza una selección bastante restringida de episodios y personajes de la obra cervantina. Gutiérrez Aragón centra su atención en el deseo de Don Quijote de desencantar a Dulcinea, que es una de las tramas que dan cohesión al relato, y el afán de su familia por hacerlo regresar a casa, que sería el otro eje narrativo.

Entre los episodios importantes que el director suprime, podemos mencionar el de las bodas de Camacho, los juicios de Sancho en la ínsula Barataria y las aventuras de la dueña Dolorida, Clavileño y la de la cabeza encantada. Entre los personajes suprimidos, podemos destacar al caballero de Verde Gabán y al bandolero catalán Roque Guinart, que se basaba en una figura que existió realmente, Perot Rocaguinarda.

En el tratamiento de la lengua de los diálogos, se adoptó una opción mixta. Cuando hablan personajes populares, se evitan las palabras incomprensibles para el público en general. Pero los textos que pertenecen a don Quijote mantienen el to-

El caballero Don Quijote (2002) de Manuel Gutiérrez Aragón

no arcaico y grandilocuente para mostrar el contraste entre el caballero y los otros personajes.

El director intenta respetar el espíritu del libro, aunque no le importa prescindir de elementos que en la obra son muy importantes. Potencia los aspectos fantásticos de la novela y acentúa la visión deformada y delirante que tiene el caballero de la realidad.

Se trata de una versión académica aunque con un cierto tono subjetivo.

Tratamiento didáctico

En primer lugar, hay que advertir a los alumnos que esta versión de Gutiérrez Aragón sólo adapta la 2ª parte de la obra, ya que su visionado puede llevar a malentendidos. Como se trata de una obra universal, los alumnos ya conocen la mayoría de los personajes. Sería conveniente que hubieran leído la obra previamente, por lo menos de manera parcial. De lo contrario, el profesor se encargará de preparar una antología de textos para realizar la comparación con la película.

Con el film, podemos estudiar aspectos relacionados con materias como Literatura Española, Lengua Española, Historia, Música, Psicología, Sociología, Geografía e Historia del Cine. Para ayudar al trabajo en clase, voy a proponer una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje:

- Sitúa la obra en su contexto histórico y busca información sobre la situación política, social y cultural del país en esa época.
- Enumera los episodios y personajes de la 2ª parte del Quijote que no aparecen en el film.
- Comenta el tratamiento que se le ha dado en la película a los personajes de Don Quijote, Sancho y Dulcinea. ¿Qué rasgos psicológicos tienen? ¿Te parece que ofrecen la imagen a la que estamos acostumbrados?
- Averigua qué otras versiones del “Quijote” se han realizado. ¿Has visto alguna/s de ellas? ¿Qué te ha/n parecido?
- Busca información sobre el director del film, Manuel Gutiérrez Aragón, y sus otras películas.

El caballero Don Quijote (2002) de Manuel Gutiérrez Aragón

- Haz una relación de los lugares que recorren Don Quijote y Sancho en la película. ¿Cuáles son reales?
- El personaje de Sancho se ha hecho famoso por el uso frecuente de refranes. ¿Cuáles son los que menciona en el film? Comenta también el tratamiento de la lengua que se le ha dado en el guión a los distintos personajes. ¿Crees que en el siglo XVII se hablaba así?
- Comenta la interpretación de los actores y actrices principales. ¿Crees que están ajustados a sus papeles? ¿Destacarías alguno de ellos?
- En la película, aparecen reflejadas las distintas clases sociales de la época. Haz una lista de los personajes y di a qué grupo social pertenecen.
- Comenta otros aspectos formales del film, como la música, la fotografía y el vestuario. ¿Quiénes son los autores o creadores? ¿Te parece que tienen un nivel de calidad adecuado y acorde con la época representada?

* Josep Martínez Ollé. Licenciado en Filología Hispánica y profesor de Educación Secundaria.

E-mail: jmarti21@pie.xtec.es

Bibliografía

CASAS, Q. "Aventura quijotesca". En *El Periódico de Cataluña*, 8/11/02.

FERNÁNDEZ SANTOS, A. "El perdedor invencible". En *El País*, 8/11/02.

GUTIÉRREZ ARAGÓN, M. "El caballero Don Quijote se sale del libro". En *Blanco y negro cultural*, 9/11/02.

GUTIÉRREZ CARBAJO, F. "Ficción y realidad". En *Blanco y negro cultural*, 9/11/02.

LÓPEZ, L. "Cien años del Quijote en el cine". En *Dominical de El Periódico de Cataluña*, 9/11/02.

PAYÁN, M.J. (2005). "El Quijote en el cine". Madrid: Ediciones Jaguar.

RICO, F. "Hidalgo en imagen". En *Dominical de El Periódico de Cataluña*, 9/11/02.

Datos de la película

Ficha artística

Don Quijote: Juan Luis Galiardo
Sancho Panza: Carlos Iglesias

Cura: José Luis Torrijos
Barbero: Víctor Clavijo
Sansón Carrasco: Santiago Ramón
Ama: Kiti Manver
Sobrina: María Isasi
Montesinos: Manuel Alexandre
Dulcinea: Marta Etura
Duque: Joaquín Hinojosa
Duquesa: Emma Suárez
Tosilos: Juan Diego Botto
Moro Diablo: José Luis Alcobendas
Merlín: Manuel Manquiña
Pedro Recio: Paco Merino
Secretario: Fernando Guillén Cuervo

Ficha técnica

Dirección y guión:
Manuel Gutiérrez Aragón.
Productor: Juan Gona.
Director de fotografía: José Luis Alcaine.
Director artístico: Félix Murcia.
Montador: José Salcedo.
Música: José Nieto.
Vestuario: Gerardo Vera.
Director de producción:
José Luis Jiménez.
Directora de reparto: Sara Bibatua.

El caballero Don Quijote (2002) de Manuel Gutiérrez Aragón