Literatura española
Trabajo práctico de investigación
4to año
Escuela: Liceo 7 Domingo Faustino Sarmiento
Ciudad autónoma de Buenos Aires, 2008

El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la mancha

Analisis de la obra

Indice

1) El Quijote. Contexto histórico. Su nombre. Manierismo.

2) Objetivos de Cervantes al escribir la obra

3) Por que esta novela pertenece al barroco, recursos que la caracterizan

4) Diferencias entre las dos partes de la novela

5) Papel que cumplen en la novela las lecturas de libros de caballerías

6) Cómo se logra que Don Quijote sea un héroe pero no un caballero

7) Sinopsis del capítulo I y de los capítulos II, VII, y XXIX.

Respuestas

1) El Quijote. Contexto histórico. Su nombre. Manierismo

Entre otras aportaciones, ofrece un panorama de la sociedad española en su transición de los siglos XII al XVII, con personajes de clases sociales, oficios, profesiones , costumbres y creencias populares variadas. Los dos personajes principales son Don Quijote y Sancho Panza son figuras complementarias, no opuestas. Muestran la complejidad de la persona, materialista e idealista a la vez. El idealismo defendido por Don Quijote es manierismo y la realidad es barroca.

El nombre del caballero :

Quijote Es la parte de la armadura que cubre el muslo. Este nombre es

irónico, pues caricatura la figura del caballero que gracias a una sinecdoque aparece identificado con una parte- la pérdida- y no mediante un rasgo totalizador.También existe una sinecdoque en el apellido con que se identifica al escudero.

Contexto histórico:
Es la edad de oro, esplendor literario, político y militar. El término recreaba el mito de una era de felicidad y paz, a la que habían seguido otra de plata, cobre y hierro, que recorría la cultura occidental desde Hesíodo, poeta griego del siglo VIII aC, con un estilo coloquial.

Manierismo:
Estilo que se desarrolló en Italia en el siglo XVI. Se caracteriza por el uso de modelos muy plásticos, figuras exageradas, posturas forzadas, tratamiento irreal del espacio y elección arbitraria del color. Supone el rechazo del equilibrio y la claridad del renacimiento, en busca composiciones más dramáticas y complejas, y de efectos más emotivos, de mayor movimiento y contrasre. En este aspecto anticipó el barroco, que se desarrollaría hacia el año 1600.

2) Objetivos de Cervantes al escribir la obra

Se encuentra expresado en el prólogo de laprimer parte, según las palabras de su autor".. esta vuestra escritura no mira más que a deshacer la autoridad y cabida en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías.."
Desprestigio que se debe a la inverosimilitud de estos libros, opuesto alos ideales barrocos y contrarreformistas.

¿Cómo lo hace?:
Mediante el recurso de la parodia (imitación con sentido burlesco), con respecto al texto escrito con el mismo estilo que el de las caballerías.
Esta parodia se refleja en el protagonista, su caballo, su armadura, su amada, el escudero, el protocolo de armare caballero, el supuesto autor y el estilo.
La comicidad sólo prevalece en el principio.

3) Por que esta novela pertenece al barroco, recursos que la caracterizan

En las artes plásticas el estilo barroco combinó los efectos dramáticos del movimiento, el color vívido y el detalle decorativo con la originalidad y la libertad expresivas.

El cuadro barroco más famoso es el de Velazquez, Las Meninas.(1656). El el aparecen el propio artista a la izquierda del cuadro junto con las figuras misteriosas del umbral de la puerta y del espejo son componentes de esta exploración de la ilusión y de la realidad.

Elementos del barroco en el Quijote

Dualidad

- Es la fluctuación de los personajes entre una característica de su personaje y su opuesto, ello provoca una tensión dramática en sus conciencias. Se refleja en el héroe ,el vínculo entre Don Quijote y su escudero,y la dualidad en las descripciones de los personajes.

- *El héroe*

que no se adecúa al espacio realidad- ficción caballeresca.Además es necio y al mismo tiempo sabio, porla grandeza idealista que lo lleva a la locura.La dualidad se observa también en el tránsito de la primera parte a la segunda del protagonista. En la primera parte el protagonista no duda de su percepción sensorial, y es autosuficiente. En la segunda parte no está de acuerdo con lo que ven sus ojos, duda, desconfía de sí mismo y cuestiona su accionar.

- *El vínculo entre Don Quijote y su escudero*

El primero marca las diferencias entre ambos, aunque lo quiere. Don Quijote ha estado a punto de sr abandonado por Sancho, que quiere a Don Qujote pero está junto a él por la ambición de gobernar la isla por aquel prometida.

- *Dualidad en las descripciones de los personajes*

Ejemplo: Si uno ayuna, el otro como ávidamente.
Composición similar a la de un cuadro barroco.

- Cada episodio se desvía hacia uno nuevo
- Las aventuras son presentadas en diversos planos, lo que le otorga una profundidad similar a la de un cuadro barroco.

En un primer plano, Cervantes introduce un autor ficticio, un historiador llamado Cide Hamenete Benengeli, árabe.
En un segundo plano aparece el traductor del texto árabe, cuya traducción recoge Cervantes, quien se presenta a sí mismo como recopilador de la obra.

El barroco en la literatura

Es una estética reflejada en la complicación formal, el desborde y la desmesura, una respuesta polémica a los principios clásicos del Renacimiento: equilibrio y claridad.

Procedimientos

Durante el barroco se intensificaron procedimientos del Renacimiento como

- el hipérbaton (alteración del orden sintáctico). Ej: Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar.

- Sonetos . Eran poesías de 14 versos endecasílabos

- Odas. Composiciones líricas.

- Se refuncionalizó el sistema de tópicos. Ellos son fórmulas fijas con las que evalúa de lo que se habla. De ese modo se intensificó la expresión de desencanto y la conciencia de la finitud.

- Metáfora compleja. Metáfora es la traslación de mediante un sólo término de un objeto a otro

- Antítesis. Es la representación de términos opuestos. Ej: En el hoy, mañana y ayer.

- Retruécano. Es la contraposición de ideas con plabras que se repiten en lugares enfrentados.

La lírica barroca se sistematizó en las estéticas culterana y el conceptismo.

culterana: Metáfora compleja, sintaxis latina en el hipérbaton brusco, sonoridad poética.

Conceptismo: Antítesis de términos en tensión.

4) Diferencias entre las dos partes de la novela

Primera parte

1-Escrita en 1605

2- Acción principal: Las aventuras de Don Quijote. A partir del capítulo 7 se unen sus aventuras con las de su escudero.

3- Autor: Ficticio, árabe. Cide hamenete. Su traducción es recogida por Cervantes.

4- Las historias secundarias se unen al eje principal en dos niveles:

a) Los personajes participan del nivel de realidad de la historia principal.
b)Una ficción dentro de la ficción del Quijote es el " Curioso Impertinente"

5- Su concepción se conoce muy poco (Se admite que fué escrita en la cárcel).

6- Consta de 52 capítulos.

Segunda parte

1-Escrita en 1615

2-Las historias son más breves y relacionadas con la acción principal de los personajes.

3- Su autor también es Hamenete, pero los protagonistas se saben famosos.

4-En unmomento los personajes se separan. Sus sueños, de algún modo, se cumplen. Luego vuelvena unirse para continuar sus aventuras.
5- De la seguda parte se conoce mucho mejor su concepción, la que se vió muy influida por el éxito de la primera.

6- Consta de 74 capítulos.

5) Papel que cumplen en la novela las lecturas de libros de caballerías

Un héroe, en especial los caballeros, se construyen así mediante su acción contra el mal. Además su historia natural y sus circunstancias los condicionan para ser héroes. Es su destino ser héroes. El héroe cervantino se econstruye de manera opuesta, imitando los numerosos valientes que luchan en las páginas de los libros de caballerías. Este héro se crea por haber enloquecido con la intrincada lectura de esos libros. No nació en esa condición social, no tiene posición social ni edad para serlo.

6) Cómo se logra que Don Quijote sea un héroe pero no un caballero

Quijote es un héroe a medida que se va construyendo a través de la imitación de los valientes de las página de los libros de caballerías. En su locura está provisto de los elementos necesarios para se héroes, como las armaduras, el amor de una bella dama. Emprende su primera salida y se da cuenta de que no ha sido armado caballero- condición fundamental para ser héroe-. La caballería es anulada porque el acto de convertirse en caballero es un farsa interpretada por el ventero y las dos mozas, personas vulgares. Tampoco podría haber sido recibida la orden de caballería si hubiese existido aún en su época, porque era pobre, estaba loco, y había sido burlado por gente baja.
Al estar invalidad esta acción inicial, quedan invalidadas las hazañas del caballero andante. La hidalga locura le permite realizar aventuras que conforman el periplo heróico. El personaje se afirma en sus ideales a medida que deja
de actuar por impulso imitativo cuando se desarrolla espiritualmente.

7) Sinopsis del capítulo I y de los capítulos II, VII, y XXIX.

Sinopsis del capítulo I

- Cuenta quie era Don Quijote antes de convertirse en caballero y el por qué de esta actitud.

No era de posición social encumbrada. Ya que comía algo más vaca que

carnero. La primer carne era más barata que la segunda. Lo cual le consumía las tres partes - las tres cuarta parte- de su hacienda.
La lanza en astillero era un estante con orificios en la entrada de las casa de los caballeros, donde se ponían las astas o lanzas.

- Caracteriza al personaje

Don Quijote tenía unos cincuenta años. Complexión recia y enjuto de rostro, etc.

- Explica por qué se volvió loco.

Era afecto a ler libros de caballerías. Por ello olvidó ejercitar la caza y la admnistración de la hacienda. Vendió muchas fanegas- espacio de tierra para sembrar- para comprar más libros de caballería. Los libros que más le impresionaron fueron:
Feliciano de Silva (1492- 1558): Autor de novelas de caballerías, que empleaba muchos términos contrapuestos y tenía un mal estilo literario.
A continuación le pareció adecuado para su honra y su república ir por el mundo convertido en caballero andante para ejercitar lo que hacían los caballeros andantes de sus libros.

- Como puso en marcha sus ideas.

Limpió armas que habían pertenecido a sus bisabuelos, hizo una celada de encaje (pieza antigua de la armadura que cubría la cabeza) de cartón. Su rocín tenía más cuartos que un real (monedas y enfermedad de la caballería), pero le pareció que ni Bucéfalo se le igualaba. Se autobautizó Don Quijote. Y bautizó a la señora de sus pensamientos, Aldonza Lorenzo ,una moza labradora, Dulcinea del Toboso.

Sinopsis del capítulo II
Que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote

Sale al campo una mañana para ser armado caballero, y va hilvanando sus pensamientos: En sus armas blancas, en como lo describiese quien escribiese sus memorias, quien debía recordar también a Rocinante.

Pensaba también en Dulcinea. Llega el anochecer, cuando ve una venta. Piensa que es un castillo, y las dos mujeres paradas en su puerta, doncellas. Les dice que él no les hará mal alguno. Aparece el ventero.

Comprende que debe seguirle la corriente. Y así le habla. Las damas lo ayudan a desarmarse, con dificultad. Luego, le cuesta mucho tomar su cena, por tener puesta parte de la armadura.

Sinopsis del Capítulo VII

Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación.

Descubren unas cuarenta molinos de viento, y Don Quijote piensa que son gigantes con quienes debe batallar. Sancho Panza ve la realidad, lo que son. Don Quijota acomete contra ellos, terminando maltrecho contra el suelo. Sancho Panza lo ayuda a levantarse continuando hacia Puerto Lapice, pue decía Don Quijote que allí había muchas aventuras. Dialogan acerca de los planes de Don Quijote de desgajar un pesado tronco.

Esa noche no duerme, pensando en Dulcinea, como en los libros de caballería. Sancho Panza sí descansa sin incovenientes. En la mañana dice a Sancho Panza que de ningun modo debe ayudarlo en alguna reyerta, hasta que sea Don Qujote armado caballero. Sancho Panza acepta. Aparecen dos caballeros, frailes, cinco caballeros y y una señora, además de dos mozos de mulas.

Don Quijote piensa que los primeros son encantadores que llevan una princesa secuestrada. Los desafía a liberar a las princesas. Lucha con ellos, que asu vez luchan por defenderse de su ataque. Finalmente la comitiva huye mientra se santigua. Don Quijote piensa que ha ganado la batalla.Manda a la dama del coche a informar de los hechos a Dulcinea como agradecimiento. Un escudero lo enfrenta y Don Quijote le responde que él no es un caballero. Comienzan a pelear, con todos los presentes observando.

Sinopsis del Capítulo VIII

Donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron.

Por un golpe de suerte Don Quijote tuerce la espada de su enemigo, dejándolo maltrecho. Don Quijote llega a ponerle la espada entre los ojos, amenazando con cortarle la cabeza. Temerosas las señoras de que fuese asesinado el escudero, prometen a Don Quijote que se presentarán ante

Dulcinea para que ella haga de él su voluntad.

Segunda parte

Sinopsis del Capítulo XX IX
De como Don Quijote cayó malo, y del testamento que hizo, y su muerte.

Cuando él menos lo pensaba, llegó su fín.Ya fuese por melancolía, o por disposición del cielo. Se le arraigó una calentura. Sus personas cercanas pensaban que era por los desencantos de verse vencido, de Dulcinea. El médico no estaba contento con la situación.

Don Quijote estaba sosegado. Durmió y al despertar confesó que su juicio ya estaba libre. Llamó detestables a los libros de caballerías. Ya no tenía tiempo de leer otros libros que fuesen luz del alma. Solicitó hacer su testamento. Llamó a sus amigos. Reconoció cual era su verdadero nombre, Alonso Quijano. Sanson insistió en llamarlo Don Quijote. Este lo niega. Sancho Panza comenzó a llorar.

Don Quijote Indicó el legado para cada uno de los presentes. Le pidió perdón a Sancho Panza por haberlo incluido en sus correrías. Sancho le pidió que no muera. A continuación se desmayó durante varios días, pero a pesar del dolor la casa estaba festiva, por la alegría de los bienes heredados. El escribano sostuvo que ningún caballero murió tans sosegado y en su lecho. Entonces Don Quijote murió.

Fuentes bibliográficas

Manierismo. Microsoft Encarta 2006
Miguel de Cervantes Saavedra Microsoft Encarta 2006
Hesiodo Microsoft Encarta 2006
Siglo de oro Microsoft Encarta 2006
Literatura europea y norteamericana, Puerto de Palos, pag. 101, 111,110
La parodia del heroe: El Quijote, capitulo 5
Literatura universal, Gandolfi,Casanova, Santillana Polimodal, edicion septiembre 1999, pag. 66 y 67, '" Conciencia de la perdida", 'La lirica del barroco'", '"La literatura como sistema'"
El ingenioso hidalgo Don Quijote '", editorial Kapeluz, 1954, sexta edicion enero 1965, Fermin Estrella Gutierrez, Seleccion, prologo y notas.