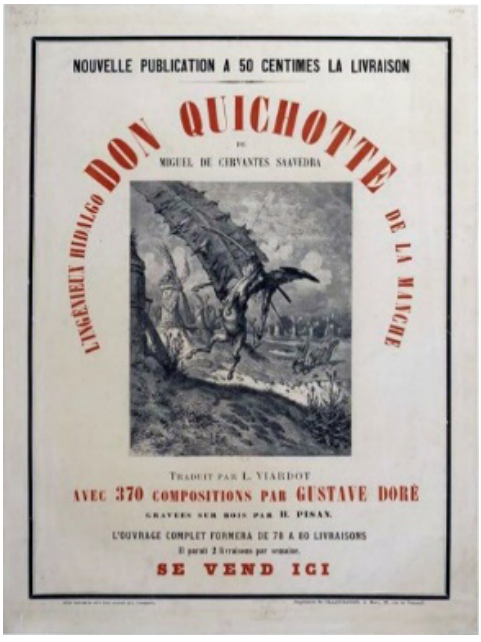
DORÉ EN LAS PELÍCULAS SOBRE DON QUIJOTE: DOS EJEMPLOS

CARLOS ALVAR

Instituto de investigación "Miguel de Cervantes"

Universidad de Alcalá

Cuando empieza el cine, a finales del año 1895, el público estaba habituado al teatro, a la ópera y al ballet. No sorprenderá, pues, que las películas más antiguas tomen su inspiración de estas artes escénicas. Por otra parte, grandes ilustradores, como Gustave Doré, habían contribuido a enriquecer el imaginario colectivo con sus grabados del *Quijote*, que aparecieron por primera vez acompañando la versión francesa de Louis Viardot (1863).

Bastarán unos ejemplos. El famoso episodio del enfrentamiento con los molinos de viento se resuelve de la siguiente forma en el libro de Cervantes:

> Y, en diciendo esto y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante; y, dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear: tal fue el golpe que dio con él Rocinante. (I, viii)

Apenas tenemos más datos que la lanza hecha pedazos, el arrastre del caballo y la aparatosa caída del caballero. Doré interpreta la situación en una lámina bien conocida, en la que sigue el texto de forma cercana, aunque no veamos la lanza rota, y aunque el caballo se vea levantado del suelo, lo que provoca la caída de Don Quijote:

La ilustración pasa a formar parte del cartel anunciador de la película de Zecca-Nonguet (1903), realizado por el brasileño Cândido Aragonez de Faria (1849-1911), que desde 1902 hasta su muerte, realizó numerosos carteles para la casa Pathé.

La escena central del cartel anunciador de esta película representa el momento en que Don Quijote es derribado por el aspa del molino, mientras que en sendos recuadros se añaden otras escenas que remiten a episodios que resultarían no menos elocuentes: los dos personajes al anochecer y el manteamiento de Sancho.

Parece claro que el artista brasileño se ha inspirado en Doré, cuyos grabados se habían publicado por primera vez cuarenta años antes: la violencia del choque del caballero con el aspa del molino, la situación de Sancho que gesticula desesperado, el paisaje lleno de molinos y la tipología de los mismos, idéntica a los de Doré no dejan lugar a dudas. Quizás el cartelista intentaba transmitir una idea del contenido de la película que debía asociarse a las ilustraciones de su predecesor. En todo caso, pocos años más tarde, la publicidad del *Quijote* rodado por Camille Morlhon (1913) anunciaba que el film ofrecía escenas que recordaban "las más bellas composiciones del maestro Doré".

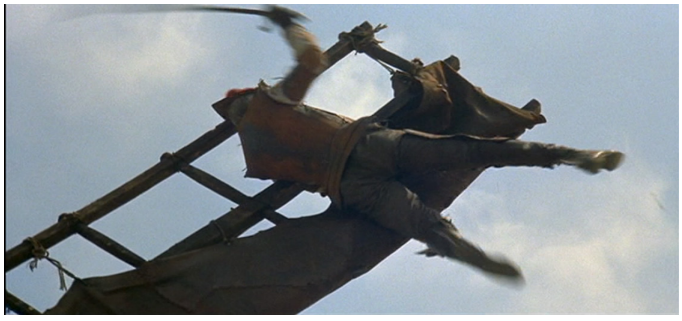
El éxito del episodio hace que sea la aventura más conocida de nuestro caballero, y, como tal, no falta en casi ninguna versión cinematográfica, aunque se incorporan dos novedades con respecto al texto de Cervantes: la primera, de carácter estructural, es el desplazamiento del episodio hasta el final del relato cinematográfico; la otra, afecta al contenido, pues se refuerza el dramatismo (o la comicidad) de la situación haciendo que el héroe sea volteado por las aspas, y en algún caso, se refuerza el mensaje cómico haciendo que las aspas lancen por los aires a caballero y escudero juntos, según se puede ver en la película de Gavaldón (1972):

Kontzintsev, 1957

Grimaldi, 1968

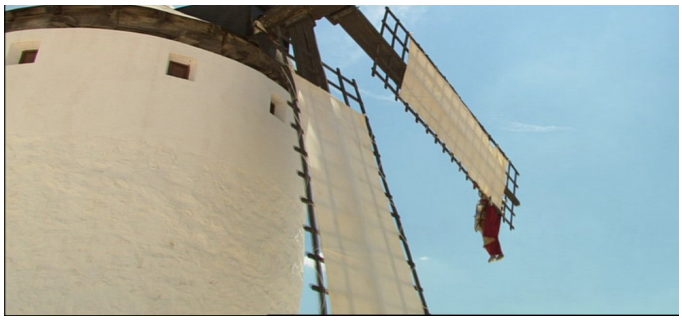
Hiller, 1972

Gavaldón, 1972

Yates, 1999

Alcázar, 2006

En efecto, llama la atención que el episodio no siempre se trate como una de las primeras aventuras de nuestro caballero. Así, Pabst (1933) desplaza el desigual combate al minuto 50 de su film (que tiene 62 minutos en la versión francesa), y siguiendo el ejemplo de Pabst, Kozintsev (1957) lo sitúa también al final, justo antes del combate con el Caballero de la Blanca Luna; la original versión de Kristl (1961) lleva el combate a los últimos minutos de la animación; y del mismo modo, las "deconstruidas" *Locuras de Don Quijote*, de Alcázar (2006) nos ofrecen esta locura apenas 20 minutos antes de que termine la película, que es de dos horas de duración. En otros casos, la aventura de los molinos de viento es la primera de todas (Fulton-Pepe, 2002) o la única (Iwerks, 1934; Garnier, 1991).

El desplazamiento se debe, sin duda, a la necesidad de mantener la atención del público, que espera la más conocida de las hazañas de nuestro caballero. De hecho, la muerte de Don Quijote se presenta en casi todos estos casos como consecuencia directa de las heridas recibidas al caer de las aspas del molino.

El otro ejemplo que quiero aducir deriva de apenas una frase de la novela de Cervantes. Tras los peligros del ejercicio de gobierno, rechazado el ataque a la ínsula, y decidido Sancho a regresar a sus quehaceres habituales,

> Vistióse, en fin, y poco a poco, porque estaba molido y no podía ir mucho a mucho, se fue a la caballeriza, siguiéndole todos los que allí se hallaban, y, llegándose al rucio, le abrazó y le dio un beso de paz en la frente, y, no sin lágrimas en los ojos, le dijo:
>
> –Venid vos acá, compañero mío y amigo mío, y conllevador de mis trabajos y miserias: cuando yo me avenía con vos y no tenía otros pensamientos que los que me daban los cuidados de remendar vuestros aparejos y de sustentar vuestro corpezuelo, dichosas eran mis horas, mis días y mis años; pero, después que os dejé y me subí sobre las torres de la ambición y de la soberbia, se me han entrado por el alma adentro mil miserias, mil trabajos y cuatro mil desasosiegos.

Y, en tanto que estas razones iba diciendo, iba asimesmo enalbardando el asno, sin que nadie nada le dijese. (II, liii)

La muestra de afecto por el rucio que retiene el interés de Doré no es tanto la debida a la personificación del animal, como el "beso de paz en la frente", con lágrimas en los ojos. Es ése el momento que representa el artista, aunque no faltan entre las ilustraciones que realiza otras escenas no menos afectuosas, ya sea abrazando al rucio tras haberlo encontrado (viñeta fin. cap. I, xxx), ya sea en la "intimidad" de la cuadra (II, xxxiii), como consecuencia del agravio recibido de Doña Rodríguez, en casa de los Duques:

Pero es sin duda, el grabado a toda página relacionado con el texto de II, liii, el que muestra el arrepentimiento del escudero por sus veleidades con el poder, el que sirve para establecer otra de las claves del encuentro de Doré y el cine.

No sorprende reencontrar la “estampa” en la versión de Pabst (1933), en la de Gil (1948) o en la de Konzintsev (1957), en la de Yates (1999), e incluso en la de Pozo (2007) en dos ocasiones: una, cuando Sancho decide ponerse en marcha al servicio de Don Quijote; la otra, al final de la película, cuando Dulcinea muestra al asno su agradecimiento por los servicios prestados; claro que no sorprende esta presencia, dado que el asno es el protagonista del relato, que sigue el punto de vista del rucio en todo momento.

Pabst, 1933

Gil, 1948

Konzintsev, 1957

Yates, 1999

Pozo, 2007

Si en el caso de Pozo se ha producido un desplazamiento de las muestras de afecto a los episodios iniciales y al último de la película en lo que podríamos considerar una clave de interpretación afectiva (y de *captatio benevolentiae*), en el caso de Pabst la estampa se ha trasladado al final de la película y ayuda a comprender la soledad del escudero, que acaba de perder a su señor. En las demás ocasiones, el encuentro de Sancho y su rucio se vincula siempre al abandono de la ínsula Barataria.

REFERENCIAS FILMOGRÁFICAS CITADAS, POR ORDEN CRONOLÓGICO

Nonguet-Zecca : Lucien Nonguet, *Les aventures de Don Quichotte de La Manche, Scène comique à quinze tableaux*. 1903.

Francia, 1902 o 1903.

Producida por Pathé Frères.

Directores: Ferdinand Zecca, Lucien Nonguet.

Decorados: Laurent Heilbronn

Reparto: Aunque no constan los nombres, es probable que fueran A. Zecca, Liézer, Brotteau, J. Noel, René Doux, Norman, Rit.

Blanco y negro, con algunas copias parcialmente coloreadas.

430 metros (aprox. 20 minutos) / 255 metros (aprox. 10 minutos)

Muda.

Morlhon, Camille de, *Don Quichotte de Miguel de Cervantès*, 1910.

Francia, 1909.

Producida por Les Films Valetta para Pathé Frères.

Director y guinista: Camille de Morlhon.

Decorados: Laurent Heilbronn

Reparto:Claude Garry (Don Quijote), Vallez (Sancho), Léontine Massart (Dulcinea), Allain Durthail (Cardenio), Marie Montavon (Luscinda), Madeleine Guitty (Teresa Panza), Jeanne Gumbrach (ama), Henri Etievant (Don Fernando), Ellen Lowe (Dorotea), Person-Dumaine (ventero), Camille Mars (barbero-médico), etc..

Blanco y negro, con algunas partes parcialmente coloreadas.

1150 metros (aprox. 29 minutos).

Muda.

Cartel de Maurice Lalau.

La película fue estrenada el 14 de marzo de 1913.

Pabst, Georg-Wilhelm, *Don Quixote / Don Quichotte,* 1933.

Gran Bretaña / Francia, 1933.

Producida por Nelson / Vander / Webster.

Productor: Constantin Geftman.

Guión: Paul Morand; Alexandre Arnoux (diálogos).

Fotografía: Nicolas Farkas, Paul Portier.

Música: Jacques Ibert.

Sombras chinescas: Lotte Reiniger.

Decorados: Andrej Andrejew.

Intérpretes de la versión inglesa: Feodor Chaliapin (Don Quijote), George Robey (Sancho Panza), Renée Valliers (Dulcinea), etc.

Reparto francés: Feodor Chaliapin (Don Quijote), Dorville (Sancho Panza), Renée Valliers (Dulcinea), etc.

Blanco y negro.

Versión francesa 82 minutos; versión inglesa, 79 minutos.

El film se rodó simultáneamente en versión francesa e inglesa, con actores diferentes, pero con el tenor Chaliapin como protagonista en ambas. Una versión abreviada se presentó con el título de *The Adventures of Don Quixote*.

Iwerks, Ub, *Don Quixote*, 1934.

Estados Unidos.

Productor: P. A. Powers y Celebrity Productions.

Guion: Otto Englander, Ben Hardaway, George Manuell.

Música: Carl Stalling.

Dibujos animados

Duración: 8’10 minutos

Gil, Rafael, *Don Quijote de la Mancha*. 1947.

España

Blanco y negro.

Productora: Compañía Industrial Film Español S.A. (CIFESA)

Guion: Rafael Gil.

Síntesis literaria de Antonio Abad Ojuel.

Asesor de la Real Academia Española: Armando Cotarelo

Música: Ernesto Halffter.

Decorados: Enrique Alarcón

Fotografía: Alfredo Fraile.

Reparto: Rafael Rivelles (Don Quijote), Juan Calvo (Sancho Panza), Fernando Rey (Sansón Carrasco), Sara Montiel (Sobrina), y Manolo Morán, Juan Espantaleón, Guillermo Marín, Nani Fernández, José M. Seoane, Francisco Rabal.

Duración: 137 min.

Kózintsev, Grígori, *Don Kihot*, 1957.

Rusia, 1957.

Dirección: Grígori Kózintsev.

Producción: V. Chebotarev.

Guión: Yevgeni Shvarts.

Fotografía: Apollinari Dudko y Andrei Moskvin.

Música: Kara Karayev.

Montaje: Y. Majankova.

Dirección artística: Natan Altman.

Reparto: Nikolai Cherkasov (Don Quijote), Yuri Tolubeyev (Sancho Panza), Serafina Birman (Ama), Lyudmila Kasyanova (Aldonza), Svetlana Grigoryeva (Sobrina), Vladimir Maksimov (Cura), Viktor Kolpakov (Barbero), Tamilla Agamirova (Altisidora), Georgi Vitsin (Sansón Carrasco), Bruno Frejndlij (Duque), Lidiya Vertinskaya (Duquesa), Galina Volchek (Maritornes), y otros.

Duración: 101 minutos, aprox.

Cartel de E. Rivadulla.

Kristl, Vlado, *Don Kihot*. 1961

Yugoslavia, 1961.

Dirección: Vlado Kristl.

Producción: Zagreb Film.

Guión: Vlado Kristl.

Música: Miko Kelemen.

Dibujos animados de Ante Zaninović y Mirko Fodor.

Duración: 11 minutos, aprox.

Escrivá, Vicente *Dulcinea,* 1962

España-Italia-Alemania 1962.

Título en italiano: *Incantesimo d'amore*.

Dirección: Vicente Escrivá.

Producción: Aspa Producciones Cinematográficas, Ninfilms, Eichberg Films (Roma).

Guión: Vicente Escrivá, basada en la obra de Gastón Baty.

Fotografía: Godofredo Pacheco.

Música: Giovanni Fusco.

Montaje: Pablo G. del Amo.

Dirección artística: Enrique Alarcón, con la asistencia de Saverio D'Eugenio.

Reparto: Millie Perkins (Dulcinea), Cameron Mitchell (Don Quijote), Folco Lulli (Sancho Panza), y Hans Söhnker, Walter Santesso, Victoria Prada, José Rubio, Andrés Mejuto, Antonio Ferrandis, José Ramón Giner, Yelena Samarina, Antonio Garisa y José Guardiola.

Blanco y negro.

Duración: 94 minutos, aprox.

Cartel de Jano (F. Fernández Zarza).

Grimaldi, Giovanni, *Don Chisciotte e Sancio Panza*, 1968.

Título: *Don Quijote y Sancho Panza*

Italia, 1968.

Producida por Gino Mordini.

Director: Giovanni Grimaldi.

Escenografía: Giovanni Grimaldi.

Música: Lallo Gori.

Fotografía: Mario Capriotti.

Reparto: Ciccio Ingrassia, Franco Franchi, Fulvia Franco, Carlo Delle Piane, Paolo Carlini, Umberto D'Orsi, Enzo Garinei, Franco Fatasia, Aldo Bufi Landi.

Blanco y negro, con algunas copias parcialmente coloreadas.

Duración: 101 minutos. Color.

"Versión libre abreviada del Don Quijote de Miguel de Cervantes"

Gavaldón, Roberto, *Don Quijote cabalga de nuevo*, 1972.

Director: Roberto Gavaldón

Guion: Carlos Blanco

Producción: Hispano-mexicana de Óscar P. C., S. A., Roma Films, S.A. y Estudios Churubusco

Música: Waldo de los Ríos

Fotografía: Francisco Sempere

Dirección artística: Gil Parrondo

Decorados: Julián Mateos

Diseño de vestuario: Humberto Cornejo y Agustín Jiménez

Ayudantes de dirección: Julio Sempere y Zacarías Urbiola

Efectos especiales: Luis Castro

Reparto: Mario Moreno, Cantinflas (Sancho Panza), Fernando Fernán Gómez (Don Quijote), María Fernanda D'Ocón (Dulcinea del Toboso/Aldonza Lorenzo), Ricardo Merino (Bachiller Sansón Carrasco), José Orjas (Juez), Emilio Laguna (Duque), Laly Soldevila (Duquesa), María Luisa Ponte (Ama de don Alonso Quijano), Javier Escrivá (Cervantes) y otros.

Duración: 125 minutos.

Hiller, Arthur, *Man of La Mancha*, 1972.

Título: *El Hombre de la Mancha* (1972).

Estados Unidos.

Año: 1972.

Dirección: Arthur Hiller.

Guion: Dale Wasserman, según la versión televisiva titulada *I, Don Quixote.*

Producción: Arthur Hiller para United Artists Corporation.

Música: Mitch Leigh; adaptada y dirigida por Laurence Rosenthal.

Letras de canciones: Joe Darion.

Fotografía: Giuseppe Rotunno.

Montaje: Robert C. Jones.

Reparto: Peter O'Toole (Don Quijote de La Mancha / Miguel de Cervantes), Sophia Loren (Aldonza / Dulcinea), James Coco (Sancho Panza / criado de Cervantes), Harry Andrews (Gobernador / Ventero), John Castle (Duque / Sansón Carrasco), Brian Blessed (Pedro), Ian Richardson (Padre), Julie Gregg (Antonia Quijana), Rosalie Crutchley (Ama), Gino Conforti (Barbero), etc.

Duración: 132 minutos.

Garnier, François, *Don Quichotte*, 1991.

Francia

Título original: Don Quijote

Producción : Videosystem

Realización : François Garnier

Escenografía : François Garnier, Jean Rubak, Bruce Krebs

Animación digital : Pierrick Brault, Alain Dehoe, Xavier Duval

Medios técnicos : TDI - Explore

Duración: 2´30´´ (aprox.)

Scaparro, Maurizio, *Don Chisciotte*, 1983 (nueva edición de 2004).

Título: *Don Quijote.*

País: Italia.

Director: Maurizio Scaparro.

Guion: Maurizio Scaparro, Rafael Azcona, Tullio Kezich.

Producción: Istituto Luce, Théâtre des Italiens.

Música: Eugenio Bennato.

Fotografía: Luigi Verga.

Decorados: Giantito Burchiellaro y Roberto Francia.

Vestuario: Lele Luzzati.

Montaje: Nino Baragli.

Reparto: Pino Micol (Don Quijote), Peppe Barra (Sancho Panza), Marina Confalone, Fernando Pannullo, Sandro Merli, Marisa Mantovani, Franco Alpestre. Con la participación de Els Comediants de Barcelona.

Duración: 85 minutos.

Welles, Orson *Don Quijote*, 1992.

Título original: *Don Quijote de Orson Welles*.

España

Director: Orson Welles, Jess Franco.

Guion: Orson Welles, Jess Franco.

Música: Daniel White.

Fotografía: José G. Galisteo, Juan Manuel de la Chica, Edmond Richard, Jack Draper, Ricardo Navarrete, Manuel Mateos, Giorgio Tonti.

Reparto: Francisco Reiguera, Akim Tamiroff, Patricia McCormack, Orson Welles.

Productora: El Silencio Producciones S.A.

Blanco y negro.

Duración: 116 min. aprox.

Yates, Peter *Don Quijote…* 2000.

Estados Unidos.

Director: Peter Yates.

Productor: Dyson Lovell y Robert Halmi Sr.

Guion: John Mortimer.

Música: Richard Hartley.

Fotografía: David Connell.

Reparto: John Lithgow (D. Quijote), Bob Hoskins (Sancho Panza), Isabella Rossellini, Lambert Wilson, Vanessa L. Williams, Amelia Warner, Tony Haygarth, Peter Eyre, Lilo Baur, James Purefoy y Trevor Peacockc

Duración: aprox. 140 min.

Versión en DVD de una película producida para la televisión por Hallmark Entertainment.

Fulton, Keith y Louis Pepe, *Lost in La Mancha,* 2002.

Título: *Perdidos en La Mancha.*

País: EEUU

Director: Keith Fulton y Louis Pepe.

Guion: Terry Gilliam.

Producción: Quixote Films y Low Key Pictures, en asociación con Eastcroft Productions. Producida por Lucy Darwin.

Música: Miriam Culer.

Fotografía: Louis Pepe.

Animaciones: Stefan Avalos; Chaim Bianco

Montaje: Jacob Bricca.

Duración: 89 minutos aprox.

Documental acerca del rodaje de *El hombre que mató a Don Quijote*, versión fallida de la novela de Cervantes dirigida por Terry Gillia.

Serra, Albert, *Honor de cavalleria.* 2006.

Título: *Honor de caballería*.

País: España

Director: Albert Serra.

Guion: Albert Serra.

Producción: Andergraun Films, Eddie Saeta y Notro Films.

Música: Ferrant Font.

Fotografía: Christophe Farnarier y Eduard Grau.

Montaje: Angel Martín.

Reparto: Lluís Carbó, Lluís Serrat

Duración: 107 minutos aprox.

Alcázar, Rafael *Las locuras de don Quijote*. 2006.

País: España

Director: Rafael Alcázar

Guion: Rafael Alcázar, Felipe Hernández Cava

Producción: Alcázar Filmvideo Productions-TVE

Fotografía: Gerardo Gormezano

Música: Álvaro Peire

Reparto: Javier Albalá (cautivo), Ángel de Andrés López (Sancho Panza), Txema Blasco (Don Quijote), Antonio Dechent (Ginés de Pasamonte), Paula Echevarría (Altisidora), Juan Llaneras (Cervantes).

Duración: 112 minutos aprox.

Pozo, José, *Donkey Xote*, 2007

Título: *Donkey Xote*

España

Director: José Pozo

Guion: Angel E. Pariente

Música: Andrea Guerra

Dibujos animados

Productora: Filmax Animation / Bren Entertainment / Lumiq Studios

Duración: 86 min. (aprox)

Zurera, Antonio, *Las aventuras de Don Quijote*, 2010.

España

Director: Antonio Zurera

Guion: Antonio Zurera

Música: Emilio Alquézar

Productora: M5 Audiovisual / Milímetros

Dibujos animados para niños

Duración: 75 min. (aprox.)

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL

Alvar, Carlos. *El Quijote: Letras, armas, vida*. Madrid, Sial, 2009.

Alvar, Carlos (dir.). *Gran Enciclopedia Cervantina*. Vols. 1-8. Madrid-Alcalá de Henares, Editorial Castalia-Centro de Estudios Cervantinos, 2005-2011. Vol. 9. Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá (Instituto de investigación "Miguel de Cervantes", 2015.

Don Quijote en la pantalla. Madrid, Comunidad de Madrid, 2005.

Don Quijote y el cine. Madrid, Ministerio de Cultura-Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2005.

España, Rafael de. *De La Mancha a la pantalla. Aventuras cinematográficas del Ingenioso Hidalgo*. Barcelona, UBe, 2007.

Fernández Cuenca, Carlos. *Cervantes y el cine*. Madrid, Orión, 1947.

-----*Historia cinematográfica de "Don Quijote de la Mancha"*. Madrid, Cuadernos de Literatura, 1948

Herranz, Ferrán. *El "Quijote" y el cine*. Madrid, Cátedra, 2016.

Lucía Megías, José Manuel. *Leer el "Quijote" en imágenes. Hacia una teoría de los modelos iconográficos*. Madrid, Calambur, 2006.

Payán, Miguel Juan (coord..). *El "Quijote" en el cine*. Madrid, Jaguar, 2005.

Rosa, Emilio de la, Luis Mariano González y Pedro Medina (coords.). *Cervantes en imágenes*. Edición ampliada. Alcalá de Henares, Ayuntamiento, 2005.

Villanueva, Darío. *El Quijote antes del cinema*. Madrid, Real Academia Española, 2008.