

The Ripple Effect:

The Influence of Don Quixote in Modern Artistic Mediums

La historia épica *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha* es un clásico. Fue escrita por Miguel de Cervantes y la primera parte fue publicada en 1605. Comúnmente loada como la primera novela moderna, esta historia intemporal utiliza los leitmotivos y los tropos. Ha generado varias mutaciones miméticas (Don Quixote), las obras de teatro, los libros, los musicales, las películas, las parodias y las canciones. Mezcla todos los ingredientes necesarios para un texto narrativo relatable y añade especias para dar sabor. Para ello, presenta temas de: el amor, la locura, el heroísmo, las armas y las letras, la libertad y la religión, la fe y la amistad, el dinero y la felicidad, la mujer y la igualdad, el servicio y el egoísmo, la vida y la muerte, lo chistoso y lo filosófico, lo real y lo soñado, y mucho más (Fagan). Esta historia gira en torno a un hombre que pierde su cordura y persigue ser un caballero andante como la moda de su género favorito de los anticuados libros. Esta obra literaria realmente trajo los libros de caballerías a la cultura popular. Su influencia masiva ha enviado ondas sísmicas a través del mundo del arte que aún se pueden sentir muchos siglos más tarde.

Cervantes fue uno de los primeros escritores en publicar un trabajo episódico, que suena elegante, pero simplemente significa que es dividido por los capítulos. Este es un lugar común en estos días, pero en 1605 fue revolucionario. Existían las obras de teatro y los relatos, las telenovelas y las canciones, pero muy pocas en este formato. Hoy en día todo es episódico: la televisión, los libros, los discos, los libros cómicos. Los eternos elementos temáticos que se presentan en esta novela se utilizan hoy. Algunos de estos leitmotivos se utilizaban antes de *Don*

Quijote, probablemente originarios de la mitología, como los cuentos de *Oedipus Rex* o *The Arabian Nights*. Sin embargo, hay varios leitmotivos o tropos que recibieron sus nombres de esta novela. Sea o no su origen de *Don Quijote*, estos tropos son los más completos y memorables retratos de ellos. De los cientos de tropos que surgen en esta novela, estos son sólo algunos de ellos: Troperiffic, El Molino Cruzadero, El Molino Política, Crónica Síndrome Héroe, caballero andante, el Amor antes de la primera vista, la Dulcinea, y de la Dama. Puede que hayas notado que algunos de los nombres son extraídos directamente de la historia y de los personajes, que son el punto de referencia para estos temas cuatro siglos más tarde.

Esta obra de ficción también aparentemente cuenta con varias críticas al estado del país, la sociedad y el mundo en general. Se critica la actitud hacia las mujeres, la vida de un soldado, y la iglesia católica. Al igual que con cualquier obra de ficción, se observará que las opiniones personales del autor filtra lentamente en la historia y la colora el tono. Cervantes usa ciertamente esta novela y los lectores como un comunicador social de sus ideas políticas y de agendas. Desgraciadamente para él, el público no comprende completamente su crítica, no analiza su trabajo. Su obra fue tomada por el valor facial en forma de comedia al estilo de la caballería renacentista. Cervantes habla de persecución religiosa, condenando al mismo tiempo los moros como mentirosos y ladrones. Hizo una comparación de los soldados como las ovejas ciegas e inmediatamente después idealizaba al soldado para poder cumplir la voluntad de Dios. El idealizó la idea de una dama y contrastó con la idea de una prostituta deshonestas. La idea es que sólo hay dos tipos de mujeres, que tienen que pertenecer en una de estas categorías. Aún no está claro si Cervantes entiende esto como un hecho o como una crítica satírica sobre el estado de la desigualdad sexual que aún cunde en todo el mundo.

En este ensayo se examinarán estos temas, y se aspira a realizar una valoración integral de una importante obra de ficción escrita durante el siglo de oro. Se demostrará un profundo entendimiento de la obra, el lenguaje y el mayor alcance de la manera en que este trabajo se inserta en el siglo 21.

“...el ejercicio de las armas, sirviendo en él a Dios y a mi rey.” (Cervantes, 351)

Hay muchas críticas militares y religiosas en esta novela que aparecen en o alrededor de la vida de nuestro ingenioso hidalgo. La razón de esto es algo obvio, "escribe lo que sabe". Esto es una cita, un tropo, un cliché. Pero al final, es la verdad. Cervantes escribió en su vida, narrando historias reales en detalles explícitos. La forma más eficaz de oscilación entre la opinión pública es la de contar una historia real, para la entrega de un estudio de caso. Esta es una táctica propagandística, esto fue lo que le sucedió a alguien por lo que debe ser real. Miguel de Cervantes se enlistó en la Armada Española cuando tenía 21 años (Cervantes, i). Él sirvió fielmente durante cinco años. A continuación, su barco fue atacado y él fue capturado por piratas moros y bárbaros. Fue esclavizado junto con varios marineros y su hermano. Trató de escapar de esta servidumbre contratada varias veces, pero en vano. Después de cinco años de cautiverio, fue rescatado y liberado.

Más tarde Cervantes colaboró con los militares como un civil. Recogía el grano para la Armada Española. En el año 1587 Cervantes fue excomulgado por la requisición del maíz de los almacenes de la iglesia. Más tarde fue encarcelado por su propio gobierno, dos veces. Es fácil

especular sobre las razones que lo llevan a perder la fe en la iglesia, el gobierno, los militares y la humanidad en general (Miguel De Cervantes).

En la Primera Parte de *Don Quijote*, el caballero andante se encuentra con un rebaño de las ovejas. Confunde el rebaño de ovejas con una formación de soldados. “¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un ‘copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí viene marchando.’” (Cervantes, Primera parte XVIII) Luego, DQ inventa una historia racista explicando las motivaciones de los ejércitos para la batalla propuesta. ““Quiérense mal,” respondió don Quijote, “porque este Alefanfarón es un foribundo pagano, y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es una muy hermosa y ‘además agraciada señora, y es cristiana, y su padre no se la quiere entregar al rey pagano, si no deja primero la ley de su falso profeta Mahoma y se vuelve a la suya.’” (Cervantes, Primera parte XVIII) Las motivaciones de Cervantes para este tipo de historias probablemente crean de una desconfianza de los moros debido a su captura y esclavización. Después de una larga explicación de los guerreros inventados en el campo de batalla, don Quijote ataca al rebaño. “Y diciendo esto, puso las espuelas a Rocinante, y puesta la lanza en el ristre, bajó de la costezuela como un rayo. Dióle voces Sancho, diciéndole: “¡Vuélvase vuestra merced, señor don Quijote, que voto a Dios que son carneros y ovejas las que va a embestir!”” (Cervantes, Primera parte XVIII)

Hay una flagrante comparación entre los soldados y las ovejas. Merodean en grandes grupos, hacen mucho ruido, y cuando son provocadas pueden ser violentas (Cervantes, Primera parte XVIII). Pero creo que Cervantes invita a esta comparación debido a las cualidades como ratones de Noreuga de las ovejas. Sin un buen liderazgo se ejecutarán directamente en un acantilado. Marcharán a la batalla sin vacilación. Cervantes utiliza esta metáfora para criticar el

servicio militar. Esta metáfora no duró mucho, el ingenioso hidalgo se vuelve a la realidad cuando es derrotado por los pastores con piedras.

El cautiverio y la esclavitud de Cervantes es un informe detallado y paralelo en la historia del Cautivo que se inicia en el capítulo XXXVIII de la primera parte. Explica que el Cautivo era un soldado cuando fue capturado. Dice que pasó un tiempo en argel, lo mismo es cierto en el caso de Cervantes.

¡Episódico!

La novela *Don Quijote* tiene capítulos autónomos. Éstos se presentan en orden cronológico y permiten que la historia avance de forma lineal. Cada capítulo es una aventura, una parte de la aventura, o las consecuencias de una aventura. Esto también es un ejemplo de una narrativa marco “frame.” Una narrativa marco es una historia dentro de una historia. No es una historia dentro de una historia que comúnmente se encuentran en las obras de Shakespeare. Una narrativa marco tiene muchas historias dentro de ella, de forma similar a la *Utopía* de Thomas More. Es una narrativa que enlaza muchas historias juntas. Esto es evidente en los relatos que los personajes dicen en todas partes de la novela.

En el siglo 16 el material episódico era poco común. Muchas historias fueron autónomas y cortas. Las obras a menudo no tenían secuelas. Cuando la primera novela moderna llegó, fue seguida por muchas mutaciones miméticas (*Don Quijote*). Es decir, *Don Quijote* fue utilizado como el marco operativo para cada novela subsecuente. Ha habido, evidentemente, una gran cantidad de variación desde 1605, sin embargo, el formato de la novela aún existe. Esto puede ser visto a través de las divisiones de los capítulos. Los libros cómicos son episódicos. Cada edición es el equivalente de un capítulo, que se publicarán semanalmente o mensualmente, y que

dicen una gran historia. Un programa de televisión que dura varios años hace lo mismo. Establece un elenco de personajes y sus historias relacionadas con ellos. Cada historia es corta, con una amplia historia de cada temporada, y una historia más larga que se refiere a la totalidad del programa. Esto ocurre en los álbumes musicales. Por ejemplo, el álbum *Freedom* escrito e representado por Akon en 2008 (Akon). El álbum contiene 13 canciones que están todos en el mismo medidor y tempo. Más allá de eso, el álbum tiene un sonido de campana en el principio y, al final de. Estos son llamados sujetalibros (Bookend).

El advenimiento del tipo movibles dio lugar a un incremento en la literatura popular, pero aún fue caro. Los editores, con el fin de bajar el precio de esas obras y entrar al creciente mercado económico, comenzaron a liberar libros un capítulo a la vez. Estos capítulos fueron llamados fascículos, o literatura serializada. Una de las primeras colecciones de estas obras, *L'Astrée*, se publicó entre 1607 y 1627, sólo unos pocos años después de *Don Quijote* hace un gran impacto en el mundo (The Editors of Encyclopædia Britannica). Más conocidos son *The Pipwick Papers* escrito por Charles Dickens en el 1800s temprano. Más de 100 años después, este concepto de literatura serializada siguió en el medio de los mencionados libros cómicos.

Los tropos excesivos

Un tropo es "a common or overused theme or device" (Trope). Se dice que muchos temas o tópicos atemporales tienen su origen en la mitología clásica o antes. Este fenómeno es

un tropo llamado “Older than print” (*Tv Tropes*). Don Quijote contiene muchos tópicos que son “older than print” como “The Lady’s Favour” y “Knight Errant” (*Tv Tropes*). Más allá de lo que Don Quijote contiene muchos tropos que se han originado en esta épica y vivir hoy en día. Estos tropos han influido y penetrado en todas las formas de medios artísticos. Un primer ejemplo de esto es “The Dulcinea Effect.” “The Dulcinea Effect is the strange compulsion many male heroes have to champion, quest for, or die for, girls they met five minutes ago” (The Dulcinea Effect). Este tropo es obviamente referido directamente a Don Quijote. DQ apenas conoce una mujer joven de su ciudad, desconocido de ella, le concede el título de una dama y el nombre Dulcinea, y, a continuación, rápidamente se embarca en una cruzada para defender su honor (cervantes, Primera parte I). Esta cruzada tiene muy poco que ver con la mujer, Dulcinea es simplemente un testafarro que DQ necesita con el fin de tener una causa.

El efecto de Dulcinea aparece en todas partes. En la película *Star Wars: Episode IV - A New Hope* el personaje principal, Luke Skywalker, observa una breve holograma de la Princesa Leia suplicando ayuda (*Star Wars: Episode IV - A New Hope*). Inmediatamente decide adoptar la causa de salvamento. Esperamos que esto está de caballería y no por amor, en consideración que es su hermana gemela. En la película *Monty Python and the Holy Grail* el caballero Sir Lancelot parodiaba el efecto de Dulcinea (*Monty Python and the Holy Grail*). El escudero de Sir Lancelot es disparado en el pecho con una flecha. La flecha lleva un mensaje de angustia. Sir Lancelot no pierde el tiempo, inmediatamente decide vengar la casi muerte de su escudero y sprint, varias veces, al rescate. Él toma la decisión sin conocer a esta doncella o estar completamente seguro del género de la doncella. Mientras que andaba caminando por el castillo, Sir Lancelot mata la mitad de los invitados de la boda y las guardias. Sólo después de que él llegue a las cámaras del príncipe se dio cuenta de que él ha salido para rescatar a un hombre, un

hombre demasiado afeminado. Esto se refiere a otro tropo titulado “Dude Looks Like a Lady” (*Tv Tropes*). Esto es cuando un personaje masculino se confunde con una mujer involuntariamente. Sólo después de que él aprende el género de la doncella abandona su búsqueda de la caballería.

El tropo el efecto de Dulcinea es también muy prevalente en *Romeo and Juliet* de William Shakespeare. En la gran final de esta historia de amor trágico el personaje principal Romeo se suicida. Él mata a sí mismo debido a la supuesta muerte de Juliet quien se había conocido sólo aproximadamente una semana antes. El Fraile comenta a Romeo, que había sido recientemente duelo al amor de su vida, Rosaline (Shakespeare, Act 2, Scene 3, 65-80). Este tropo muestra en la literatura también. En *Aura* de Carlos Fuentes el personaje principal Felipe inmediatamente se enamora de Aura (Fuentes, 9). Él la ha conocido menos de un día antes de que se comienza a fantasear sobre ella y preocuparse por su seguridad. En menos de tres días se le ofrece para rescatar de su nuevo empleador Consuelo. Esto también es un tropo recurrente en *Twilight* (Meyer), una serie de libros que ha vendido más de 120 millones copias en 2011 (Stein). En la primera (y auto-titulada) novela de la serie, Edward conoce a Bella por menos de un mes antes de que él decide que está enamorado. Él decide no matar, y no beber su sangre (él es un vampiro), que vigila el sueño con el fin de protegerla, y quiere pasar el resto de la eternidad con ella. Bella también decide inmediatamente que ella quiere ser convertida en un vampiro y vivir con él para la eternidad. Jacob también se enamora de Bella inmediatamente. En el cuarto libro de la serie, *Breaking Dawn*, Jacob se enamora de la infante de Bella a primera vista. Esto se explica por la mitología de la serie. Pero esta serie está plagada del efecto de Dulcinea.

La serie de novelas para adolescentes increíblemente popular *The Hunger Games* contiene otro ejemplo del efecto de Dulcinea. Peeta Mellark ha sido en el amor con el personaje

principal Katniss Everdeen desde que tenía cinco años, aunque no hable con ella hasta después del ‘Reaping’ en el primer libro, casi siete años después. Como un niño, él recibe una paliza a sabiendas de su madre con el fin de dar un poco de pan a una hambrienta joven, Katniss. A partir de 2012, esta serie ha vendido más de 36,5 millones de copias en solamente los Estados Unidos (Lee). En el largo y muy popular serie *The Wheel of Time* el personaje principal, Rand, eventualmente se casa con tres mujeres juntas. Todos caen en amor con él a primera vista, aunque tienen diferentes reacciones a este sentimiento. Este es una inversión género del tropo, pero sigue siendo cierto. Esta serie tiene 14 libros, de los cuales tres están terminados y publicados póstumamente. En 2008, la serie ha vendido más de 44 millones de copias en todo el mundo y siete de los libros de esta serie (la mitad) han alcanzado la posición número uno en el New York Times Best Seller List (Thielman).

Este tropo de Dulcinea extiende a través de todos los medios. En la popular serie de juegos de video *The Legend of Zelda*, Link el héroe sale en una aventura para rescatar a la Princesa Zelda, una princesa que nunca ha conocido. Mario, de la franquicia *Super Mario Bros.*, sale de salvar la Princesa Peach tras recibir una carta pidiendo ayuda. En *Super Mario Bros. 3*, Mario gana varios reinos, rescata los monarcas de forma cambiante de las maldiciones, mientras se encuentra en su camino a enfrentar al enemigo final, rescata a Peach una vez más.

El efecto de Dulcinea no sólo existen en el arte, de arte es simplemente un reflejo de la sociedad. Este tropo suena a verdad de la vida también. Un estudio sobre los unidades de géneros integrados de combate provoca este tropo. Ver una mujer miembro del escuadrón herido a menudo envía los soldados varones en una furia violenta (Alderman, 22). El ejército israelí se ha encontrado que para los escuadrones de géneros integrados la tasa de accidentes para los soldados varones era inusualmente alto. Esto es debido al hecho de que los hombres se lanzaran

al peligro a fin de proteger a las soldadas, verdaderamente caballeros andantes. De hecho, existe una hormona llamada oxitocina que hace a los hombres increíblemente protectores y territoriales. “A study in the journal Science suggested oxytocin triggers defensive aggression against outsiders who might threaten someone's social group, such as in soldiers who defend their comrades. Prior animal studies had shown that the hormone promotes protectionist behavior, but this research was the first to demonstrate a similar effect in humans” (Salamon). Además, durante los ‘Troubles’ este tropo aparece de nuevo. Los Troubles fueron un período entre 1969 y 1998 en Irlanda durante un intenso conflicto interno. El conflicto fue el resultado de la discriminación contra los nacionalistas irlandeses/minoría católica por el sindicalista/mayoría protestante y la cuestión del estado de Irlanda del Norte en el Reino Unido (Rose, Peter). Durante los Troubles la policía antidisturbios intencionalmente hostigaban y faltaban el respeto a las mujeres de un grupo que estaba protestando pacíficamente. Esto podría incitar una reacción no pacífica de los hombres en la multitud y, con ello, dar a la policía una razón a su detención. Esto se utiliza ampliamente como un táctica policíaca antes de las técnicas de desmantelamiento. Se ha utilizado incluso por la Stasi en fecha tan tardía como 1989 (History of Berlin). La Stasi fue un grupo de policía secreta de Alemania que tenía más de 90.000 miembros en 1989. En el 40o aniversario de la República Democrática Alemana no fue una protesta pacífica en la que la Stasi a incitado y detenido a más de 1.000 manifestantes.

El efecto de Dulcinea no es el único tropo que aparece en Don Quijote de La Mancha. Un tropo que fácilmente podría ser atribuido al caballero andante, se llama “Love Before first Sight.” Esto es cuando un personaje está en el amor con alguien a quien no ha visto o conocido. En la obra de Oscar Wilde *The Importance of Being Earnest* Cecily y Gwendolyn tanto sueño de amar a alguien llamado Earnest, y se decide a amar Earnest Worthing inmediatamente después

de haber escuchado de su existencia. "Even before I met you I was far from indifferent to you" (Wilde, 141).

También está el "Chronic Hero Syndrome." Este es el innegable deseo de ayudar a todo el mundo, corregir todas las injusticias, si hay o no un villano para luchar. Chronic Hero Syndrome es una "aflicción" de los héroes justos donde para ellos, cada mal a nuestros oídos debe ser vindicado, y todo el que está en necesidad debe ser ayudado, preferiblemente por nuestro héroe él o ella misma. Aunque sin duda admirable, esta puede tener unos pocos efectos secundarios negativos sobre el héroe y los que lo rodean. Tales héroes pudieron cansarse a cabo ellos mismos en sus intentos de ayudar a todo el mundo, o para que se conviertan en angustia y culpa de una vez que no son capaces de salvar el día. Este tropo resume prácticamente la totalidad de la aventura de Don Quijote de La Mancha. Este tropo puede verse en uno de los libros más populares de nuestra generación, Harry Potter. Lampshaded en el quinto libro (Rowling), Hermione señala que él tiene un "'saving people' thing" y que podría estar cayendo en una trampa. Él está furioso sobre ese comentario, señalando que no la vio un problema con que cuando él les salvó la vida. Voldemort mismo resume en Deathly Hallows:

"Neither of you understands Potter as I do. He does not need finding. Potter will come to me. I know his weakness, you see, his one great flaw. He will hate watching the others struck down around him, knowing that it is for him that it happens. He will want to stop it at any cost. He will come" (Rowling, 655).

Es importante en el desarrollo de un personaje Deathly Hallows cuando Harry sabe exactamente cuales son para los planes de Voldemort y a dónde quiere ir, y por una vez no se mueve deliberadamente para detenerlo, pese a Voldemort gana un valioso artefacto mágico en el proceso. También, Voldemort tiene la razón sobre Harry sacrificándose, pero no es totalmente

correcto sobre las motivaciones de Harry. Harry tiene otras motivaciones solo que simple altruismo. También en el Goblet of Fire (Rowling) durante la Second Task cuando Harry se encarga de rescatar a la persona que es lo más importante para él en la parte más profunda del lago de la escuela. Harry insiste en tratar de rescatar todos los rehenes, incluso a aquellos que no fueron su, malentendido que Dumbledore había tomado todas las precauciones necesarias para garantizar que nadie se lesione durante el Torneo de los Tres Magos (Triwizard Tournament). Harry gana las notas buenas cuando se decidió que su insistencia para guardar todos se basa en la caballería.

El ingenioso hidalgo recoge también las peleas con frecuencia y rara vez gana. Es golpeado, atropellado, secuestrado y más. Para la mayoría de estas aventuras sigue ejerciendo en la fantasía de que él es un caballero imparable. Este es un otro tropo llamado “Lord Error Prone.” Este tropo refleja un noble cruzado, inmodesto auto promotor, que cree que toda de su propia publicidad. Sin embargo, en el punto de vista de cada uno él es un bufón, con la excepción de posiblemente un leal servidor. Posiblemente subvertido en las novelas de The Wheel of Time con el High Lord Weiramon (Jordan, 647), uno de los más poderosos nobles en su país. En el campo de batalla casi siempre aniquila a todo el ejército con cargas de caballería suicida. Durante las conversaciones, ofende para siempre todas las personas a las que debe de trabajar con él. Y en política, nunca los avisos que sólo los trabajos importantes que él también para mantener ocupado a eclosionar los planes de la propia. Pero su capacidad de falla constantemente, de manera que hace el más daño posible a la causa, y su casi milagrosa capacidad de sobrevivir cargas de caballería suicida ilesos (incluido su barba inmaculada encerada) parece un poco demasiado ordenada, lo cual hace que muchos aficionados tienden a

sospechar que este Lord Error-Prone puede ser uno de los villanos más diabólicamente astutos en la serie.

En el grueso de las escaramuzas, Don Quijote siempre sobrevive, este es un ejemplo del tropo “Hilarity Ensues.” Esto es lo que se define como no hay consecuencias realistas de un peligroso, pero divertido curso de acción. En la *Community* se hace referencia:

Jeff: "If you're lying to me, if my father isn't coming, if a car pulls up and anyone other than my father steps out, say an actor or you in a wig, if you pull any Ferris Bueller, Parent Trap, Three's Company, FX, FX2: the Deadly Art of Illusion bull... I will beat you. And there will be nothing madcap or wacky about it" (Ganz). Por otro lado, la paliza fue bastante graciosa.

Sancho Panza es un tropo, no sólo de un adulator, llamado "Foil." Joyeros ponen a menudo aluminio (foil) debajo de una piedra preciosa para darle la piedra más brillante. Un “foil” literario es alguien que destaca un rasgo del otro personaje, por lo general por el contrario, pero, a veces, compitiendo con él, haciendo comentarios sarcásticos o arropada por él. Sancho es el ejemplo clásico de este tropo, que hoy en día siguen siendo el mejor ejemplo de ello. Sancho está motivado por una promesa de una gobernación, esto se conoce como “Standard Hero Reward.” La recompensa suele ser el matrimonio con la princesa y dominio sobre el reino.

El Caballero Andante es el origen de un tropo titulado “Windmill Crusader” (*Tv Tropes*). Es un héroe que lucha en una batalla que en realidad no existe, ya sea debido a la locura, a la mala interpretación, la desinformación o la religión. Este personaje es un héroe, luchando y defendiendo a las inocentes de las fuerzas del mal. No todo el mundo comprende la manera de su lucha, de hecho, muchos critican que están locos, pero si supieran lo que el héroe sabía, y entonces entiende que sus objetivos son nobles y sus métodos perfectamente justificados, aunque un poco extremas. Sólo hay un problema: La lucha es imaginaria. La sátira que se desprende de

estas travesuras se llama “Windmill Political.” Estos tópicos se extraen directamente de la novela en el capítulo VIII en el que Don Quijote confunde un campo de los molinos por gigantes. Ataca con su lanza, y, evidentemente, lo pierde. Él se da cuenta que en el momento antes del impacto los gigantes se convierten en molinos, esto es debido a que se niega a aceptar la realidad. Hay un tropo llamado “Determinator” en el que un personaje nunca se da por vencido. “Don Quixote always continues trying to impose his quixotic (literally; he’s the origin of the word) beliefs on the world” (Don Quixote).

Dado que Cervantes pasó la mayor parte de su vida en la pobreza él fue crítico al sistema anticuado de clases del siglo 16 en España. Esto se reflejó claramente en sus obras literarias, especialmente *Don Quijote de La Mancha*. Hay otros paralelismos en DQ con la vida de Cervantes. El servicio militar, la captura y la esclavización por parte de los moros son simplemente algunos de los elementos autobiográficos encontrados del ingenioso hidalgo.

El tropo Windmill Political es más poderoso que uno podría sospechar. Es una manera de criticar y castigar a un entidad real de manera indirecta, sin ramificaciones. Un primer ejemplo de este hecho es exhibido en un episodio de South Park titulado *Trapped in the Closet*. Este episodio detalla explícitamente los secretos de la Iglesia de la Cienciología con un parpadeante título al comienza en la parte inferior de la pantalla anunciando “This is what Scientologists actually believe.” Un título similar se utilizó en un episodio anterior titulado “All About Mormons.” *Trapped in the Closet* desató polémica con los Cienciólogos, Tom Cruise (una estrella de cine y señaló Cienciólogo), e Isaac Hayes (músico, científico, y un actor de voz en South Park). El episodio termina con un personaje llamado Stan gritos directamente a los Cientologos, “Go ahead, sue me!” Inmediatamente después los créditos aparecen, pero nadie en el espectáculo tomó crédito por este episodio por temor a las represalias. Cada nombre se lista

como John Doe o Jane Doe. Tom Cruise ha bloqueado efectivamente que el episodio se pueda reproducir en Comedy Central por la segunda vez. Isaac Hayes pidió para que fuera liberado de su contrato y dejó el espectáculo. Uno de los principales problemas de esta controversia era la reputación de honestidad de South Park. Un periódico tabloide probablemente no sería demandado por difamación debida a su falta de credibilidad. “Also, suing for libel, I now realize, also puts a kind of perverse credibility to that which you consider libelous” (Allan). El primer episodio de la próxima temporada de South Park se llama *The Return of Chef*. Este episodio cuenta con antiguas grabaciones de voz de Chef actuado por Isaac Hayes. Isaac Hayes ya salir del espectáculo, por lo tanto los creadores utilizan grabaciones de voz de Isaac Hayes. En este episodio parodiaba la participación Hayes con la Cienciología. Chef ha regresado después de unirse al Super Adventure Club. Chef ha lavado el cerebro para tener pensamientos sexuales sobre los chicos. Más tarde, el espectáculo detalla los secretos del Super Adventure Club. Ellos creen que el secreto a la vida inmortal se logra al tener relaciones sexuales con los niños. Esta explicación ocurre mientras un título parpadea diciendo “This is actually what the Super Adventure Club believes.” A diferencia Cienciología y The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (Mormons), el Super Adventure Club no existe. South Park efectivamente esquivó una nueva demanda para destruir su propia credibilidad. El episodio *Trapped in the Closet* ha causado tantos problemas porque es directo y explícito. Windmill Political es un mecanismo que permite de sátira y bromas sin los jurídicos, políticos, y potencialmente fatales consecuencias.

De hecho, la inclusión de este numero de tropos en una historia es también un tropo llamado "Troperiffic." Este tropo a menudo resulta en un tono que es claramente meta. Un ejemplo interesante de esto es Stephen King. Inicialmente Stephen King escribió su primera novela de terror como una sátira. Él lo ha sobrecargado con tropos y una fórmula sarcástica. Muy

a su pesar, la novela fue tomada en serio. Su editor inmediatamente pidió más novelas con el mismo género. Ha sido increíble prolífico desde entonces. Escribir este número de libros es mucho más fácil cuando está siguiendo una fórmula. Esto es similar al propio Cervantes. La primera mitad de la novela se publicó en 1605 y fue un comentario totalmente satírico, que agresivo comentario político. Por desgracia para Cervantes su libro fue tomado en serio. El libro fue concebido como sátira, pero Don Quijote había logrado su objetivo, para cambiar la realidad. Libros de Caballería se hiciera popular una vez más, y la cultura española cambió. En la segunda parte del libro Cervantes cambia el tono y la actitud de Don Quijote de La Mancha. Él es más honesto y serio, aunque sigue siendo una locura, y que termina por tener que afrontar la realidad. Esto termina matándolo.

La mujer y la igualdad

En la épica historia de *Don Quijote de la Mancha*, hay dos arquetipos principales que se retratan a las mujeres. Estos son, por supuesto, la dama y la prostituta. Han pasado más de 400 años, y no ha cambiado mucho. Estos siguen siendo los arquetipos que aparecen hoy en la sociedad. Se impregnan los personajes de las novelas, la televisión y las películas. Lamentablemente, estas funciones no sólo están retratadas en el arte, son un reflejo de las actitudes sociales actuales.

En el programa de televisión *30 Rock* hay dos personajes femeninos principales y unos pocos personajes femeninos menores. El personaje principal de la serie es una mujer llamada Liz Lemon que es retratada como muy inteligente, y no abiertamente sexual. Se deja claro repetidamente que Liz tiene valor como escritora y un jefe, aunque no tanto como lo haría si fuera un hombre. Al mismo tiempo, se hizo evidente que Liz no tiene casi ninguna habilidad o suerte en sus relaciones, lo que es lo que se pone primero su trabajo y sólo tiende a su vida

personal cuando sea necesario o se le dice que tiene que por otros . Esto se utiliza como un tema recurrente con el fin de crear un papel simpático, relacionable protagonista femenina. El otro papel femenino principal es un personaje llamado Jenna Maroney, la estrella femenina de la serie se crean dentro de la “feria” (este es otro ejemplo de una narrativa de fondo). Jenna es abiertamente sexual y sólo es agradable como un payaso, que se muestra a través de sus travesuras ridículas a seguir siendo una estrella de referencia. Ella muestra consistentemente una total falta de respeto a sí misma, ganando la atención sin siquiera una apariencia de respeto. Esta falta de respeto por sí misma comienza con su sexualidad en el que dice cosas como: “I am gonna get back at them... using my sexuality” (Fey). El carácter se desarrolla como superficial y horrible. Ella no es tú relacionada y no tiene una brújula moral. Esto se muestra con líneas como, “Oh, I can play dead. I watched my whole church group get eaten by a bear” (Fey). El único otro personaje femenino recurrente es una ‘asistente’ inepta que funciona más como una mujer bonita por los escritores para mirar . Casi todos los otros personajes femeninos entran en el programa como los intereses de amor. Es decir, que son retratados como accesorios a un hombre, no importa lo fuerte de la voluntad o el carácter que es.

Otro ejemplo que bien existe en la clásica historia de *Les Misérables* por el prolífico escritor francés del siglo 19, Victor Hugo. Esta historia ha sido reeditada y redicha muchas veces. Se convirtió en una opereta, un musical de Broadway, y una película. Esta historia es una historia atemporal de un amor verdadero y de la redención. Hay más, dos papeles femeninos principales. La primera es Fantine, una trabajadora en una fábrica que trata de no llamar la atención y trabajar tan duro como sea posible para ganar lo que puede. Cuando se hace de público conocimiento que ella tiene una hija ilegítima, ella cae en desgracia y fue despedida. Tan pronto como se le conoce que no ha vigilado su virtud, que se etiqueta como una prostituta, a

pesar de que el capataz de la fábrica ha hecho avances continuos con muchas otras mujeres que trabajan con Fantine en la fábrica. Así comienza su rápida caída en desgracia. Sobre la base de las circunstancias y de una sociedad implacable e inexorable, Fantine hace rápidamente la transición a prostituirse, tratando desesperadamente de posponerlo por la venta de su cabello y los dientes primero. Esto no es una elección que ella hace con gusto, ya que ella trata de pagar por la atención médica de su hija enferma supuestamente, Cosette. El personaje principal de esta historia, Jean Valjean, encuentra su trabajo como prostituta y trata de salvarla de esta vida de desgracia, sin saberlo. Él llega demasiado tarde, y ella muere poco después. La otra protagonista femenina se llama Cosette, la hija de Fantine . Ella se presenta como el personaje clásico de la Cenicienta, ser criada y maltratada por los estafadores. Jean Valjean, como un verdadero caballero andante, asume la tarea de rescatar a esta joven doncella y criar a ella. Ella se cria y se convierte en el personaje de una dama. El resto de la historia gira en torno a ella se enamora de un joven rico que cree en la igualdad de derechos a las personas. Ella es aceptada como una dama, porque su virtud no es cuestionada, a diferencia de su madre.

El tropo de la mujer en la sociedad, que pueden ser consideradas como damas o prostitutas que no tienen espacio para cualquier otra cosa, que Don Quijote es un ejemplo dentro de sus páginas, es el que se puede ver en las mujeres que la sociedad tiene un interés en la actualidad. Como dos de los nacimientos más prominentes de la cultura popular de hoy ocurrieron en el mismo mes, los ojos del mundo se posaron en la princesa Kate Middleton y Kim Kardashian, dos opuestos de un espectro que Don Quijote se basó en gran medida de la hora de describir los personajes femeninos. Por un lado, está la princesa Kate, que no es una dama por nacimiento, casada en la familia real a través de su compromiso con el príncipe William y produjo el último heredero al trono real inglés (Catherine Elizabeth Middleton). Ella es una

señora que es venerada por su bondad, que es casi una reminiscencia de la princesa Diana, y su valentía para enfrentar la embestida constante de los paparazzi, sin sentir la necesidad de ocultar o cambiar su imagen de ella fue a través de su embarazo. Ella es en todos los sentidos a la dama en esta comparación. Frente a ella, entonces es Kim Kardashian, una estrella de televisión realidad con un video de sexo y una línea de ex esposos y amantes se arrastran detrás de ella, que llevaban a su hijo fuera del matrimonio y cuya apariencia era constantemente ridiculizada por la prensa como ella pasó por su embarazo (Kim Noel Kardashian). Incluso antes de su embarazo, ella estaba constantemente en la prensa como un ejemplo de lo ridículo que viene de la fama inmerecida. Entre los dos iconos de la cultura pop de hoy en día, se puede ver que personifican los extremos del espectro de la mujer en la sociedad y la forma en que la dama es la que debe darse un mínimo de respeto, en tanto a la prostituta sólo se presta atención, ya que es difícil apartar la mirada de un choque de trenes .

Un gran problema social que aparece en el Quijote y se refleja actualmente en nuestra sociedad hoy en día es el de la desigualdad sexual. Aunque la dama recibe más respeto que la ramera, a la señora no se le da verdadero sentido. Es la alabanza condescendiente que se da a un niño que llega a casa con un dibujo terrible. Uno dice cosas buenas sobre él y tal vez lo coloca en el refrigerador. Es agradable, pero está claro a cualquier adulto que el niño no es un igual. Su obra no es evaluada por la misma rúbrica que la de un adulto. De la misma manera para las mujeres, como una señora que una mujer puede ganar elogios. Pero no es la misma alabanza que el hombre gana por mérito. Se les da elogios por su belleza o su castidad. Estos son los rasgos que rara vez son elogiados en otros hombres. El caballero andante Don Quijote ve por sí mismo casi a todas las mujeres como las damas. Las trata con una especie de respeto. Pero es falso. Él les da alabanza y las pone en un pedestal metafórico a la manera de los caballeros en la Edad

Media. La caballería en este sentido es condescendiente y segrega a los hombres de las mujeres. Es una forma sutil de tratar a las mujeres como seres inferiores. la igualdad nunca ha estado presente.

La rica complejidad

El tropo “Love Before First Sight” es uno de los principales temas de *Don Quijote* y muchos otros libros con temas románticos. Este tropo eluda a un mayor concepto de psicología humana, el inconsciente colectivo. “Love Before First Sight” es un tropo que es “Older Than Print” y siglos más tarde un psiquiatra le dio un nuevo nombre. Se llama la anima, es una parte de una teoría más amplia. La teoría se denomina “Jungian Archetypes.” (Burger,102) Carl Jung era un psiquiatra nacido en 1875. Fue el protegido de Sigmund Freud. Para las personas que no están bien versados en psicología, Jung es conocido por dos cosas: la crisis de mediana edad, y arquetipos Junguianos. En teoría Junguiana, el arquetipo de la mujer como la madre, la amante, y la esposa es el ánima. El ánima es la imagen perfecta de la belleza femenina que existe en la mente de todos los hombres. Esta idea existe en el inconsciente colectivo. Esto explica perfectamente lo que es Dulcinea. Es una idea, un concepto. Ella nunca tuvo la intención de ser real, que es la representación de todo lo que es bueno acerca de la mujer. Y de desigualdad en la que se muestra en esta novela con respecto a las mujeres... Una mujer es una dama o una prostituta? ¿Qué la hace una prostituta? Simplemente el hecho de que ella no se conforma con su noción predispuesta de lo que debe significar ser una mujer. Ella no se ha creado de conformidad

con el alma, por lo tanto, debe ser una prostituta. Esta es una burda simplificación excesiva, pero hay verdad en ella.

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha evoca muchas emociones fuertes. Es un tabú, es divertido, triste, dulce, agresiva y de larga duración. Pero, en definitiva, es el arte. El arte se destina para evocar las emociones. Si no, no tiene ningún valor. Arte hace pensar, reír, llorar y cantar. “Art gives life to what history killed, art gives voice to what history denied, silenced or persecuted, art brings truth to the lies of history. Art will not reflect more reality unless it creates another reality.” (Fuentes, 44)

Bibliografía

A Knight's Tale. Dir. Brian Helgeland. Perf. Heath Ledger, Mark Addy, Rufus Sewell. Escape Artists, 2001. DVD.

Akon. *Freedom*. Akon. Rec. 02 Dec. 2008. Akon, 2008. CD.

Alderman, Marc I. *Women in Direct Combat: What Is the Price for Equality?* Rep. Fort Leavenworth: United States Army Command and General Staff College, 1992. Print.

Allan, Jani. "Death by Tabloid." *JaniAllan.com*. N.p., 03 Jan. 2014. Web. 10 May 2014.

"Bookend." - *Wiktionary*. N.p., n.d. Web. 09 May 2014.

Burger, Jerry M. *Personality*. Australia: Wadsworth Cengage Learning, 2011. Print.

"Catherine Elizabeth Middleton." *Bio*. A&E Television Networks, 2014. Web. 08 July 2014.)

Cervantes, Saavedra Miguel. *Don Quixote*. New York: Penguin, 2003. Print.

Cervantes Saavedra, Miguel De, Lathrop, Thomas A., and Davis, Jack. *Don Quijote: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote De La Mancha*. Newark, DE: European Masterpieces, 2012. Print.

Collins, Suzanne, and Phil Falco. *The Hunger Games*. Vol. 1. New York: Scholastic, 2008. Print.
The Hunger Games.

"Chronic Hero Syndrome." *Tv Tropes*. TV Tropes Foundation, LLC, n.d. Web. 10 Apr. 2014.

"Don Quixote." *Tv Tropes*. TV Tropes Foundation, LLC, n.d. Web. 10 Apr. 2014.

"Dude Looks Like a Lady." *Tv Tropes*. TV Tropes Foundation, LLC, n.d. Web. 10 Apr. 2014.

Fagan, Kevin. "Don Quixote." <https://polylearn.calpoly.edu/>. N.p., 01 Apr. 2013. Web. 1 June 2014.

Fey, Tina. "Jackie Jormp-Jomp." *30 Rock*. NBC. New York, New York, 2009. Television.

Fey, Tina. "Jack-Tor." *30 Rock*. NBC. New York, New York, 2006. Television.

"frame story." © Encyclopedia Britannica, Inc.. Encyclopedia Britannica, Inc.. 22 Apr. 2014.

<Dictionary.com http://dictionary.reference.com/browse/frame_story>.

Fuentes, Carlos, and Lysander Kemp. *Aura*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1975. Print.

Fuentes, Carlos, and Miguel De Cervantes. *The History and Adventures of the Renowned Don*

Quixote De La Mancha. Trans. T. Smollett. New York: Modern Library, 2001. Print.
Ganz, Megan. "Intermediate Documentary Filmmaking." *Comminty*. NBC. New York, New

York, 2011. Television.

"History of Berlin." *Chronik Der Mauer*. N.p., n.d. Web. 01 May 2014.

Hugo, Victor. *Les Miserables*. Paris: Gallimard, 1973. Print.

Jordan, Robert. *The Eye of the World*. Vol. 1. New York: T. Doherty Associates, 1990. Print.

The Wheel of Time.

Jordan, Robert. *The Fires of Heaven: Book 5: Wheel of Time*. New York, NY: Tor Book, 1993.
Print.

"Kim Noel Kardashian." *Bio*. A&E Television Networks, 2014. Web. 08 July 2014.

"Knight Errant." *Tv Tropes*. TV Tropes Foundation, LLC, n.d. Web. 10 Apr. 2014.

Lee, Stephan. "Updated Figures for 'The Hunger Games' Books: More than 36.5M in Print in the
U.S. Alone." *Entertainment Weekly*. N.p., 28 Mar. 2012. Web. 12 May 2014.

"Love Before First Sight." *Tv Tropes*. TV Tropes Foundation, LLC, n.d. Web. 10 Apr. 2014.

Meyer, Stephenie. *Twilight*. Vol. 1. New York: Little, Brown, 2005. Print. The Twilight Saga.

Meyer, Stephenie. *Breaking Dawn*. Vol. 3. New York: Little, Brown, 2008. Print. The Twilight Saga.

"Miguel De Cervantes." *Miguel De Cervantes*. NNDB, n.d. Web. 09 May 2014.

Monty Python and the Holy Grail. Dir. Terry Gilliam and Terry Jones. Perf. Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle. Python (Monty) Pictures, 1975. Videocassette.

More, Thomas. *Utopia*. Ed. Edward Surtz. New Haven: Yale UP, 1964. Print.

Nintendo R&D4. *The Legend of Zelda*. Nintendo, 1986. Nintendo Entertainment System.

Nintendo R&D4. *Super Mario Bros.*. Nintendo, 1985. Nintendo Entertainment System.

"Older Than Print." *Tv Tropes*. TV Tropes Foundation, LLC, n.d. Web. 10 Apr. 2014.

Parker, Trey. "All About Mormons." *South Park*. Comedy Central. 19 Nov. 2003. Television.

Parker, Trey. "Trapped in the Closet." *South Park*. Comedy Central. 16 Nov. 2005. Television.

Parker, Trey. "The Return of Chef." *South Park*. Comedy Central. 22 Mar. 2006. Television.

Rose, Peter. *How the Troubles Came to Northern Ireland*. Houndmills, Basingstoke: Palgrave in Association with Institute of Contemporary British History, 2000. Print.

Rowling, J. K. *Harry Potter and The Goblet of Fire, Book 4*. Scholastic Press: 2000., n.d. Print.

Rowling, J. K., and Mary GrandPré. *Harry Potter and the Order of the Phoenix*. New York: Scholastic, 2004. Print.

Salamon, Maureen. "11 Interesting Effects of Oxytocin." *LiveScience*. TechMedia Network, 03 Dec. 2010. Web. 12 May 2014.

Shakespeare, William, and Richard Hosley. *The Tragedy of Romeo and Juliet*. New Haven: Yale UP, 1954. Print.

Star Wars: Episode IV - A New Hope. Dir. George Lucas. Perf. Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher. Twentieth Century Fox, 1977. Videocassette.

Stein, Marc. *Twilight Exposed! The Inside Story of a Billion Dollar Franchise*. Ed. David Newcastle. N.p.: n.p., n.d. Nook Publishing Group, 07 Dec. 2011. Web. 25 Apr. 2014.

"The Dulcinea Effect." *Tv Tropes*. TV Tropes Foundation, LLC, n.d. Web. 10 Apr. 2014.

The Editors of Encyclopædia Britannica. "Honore D' Urfe (French Author)." *Encyclopedia Britannica Online*. Encyclopedia Britannica, n.d. Web. 09 July 2014.

"The Lady's Favour." *Tv Tropes*. TV Tropes Foundation, LLC, n.d. Web. 10 Apr. 2014.

Thielman, Sam. "Universal Spinning 'Wheel of Time' ." *Variety*. N.p., 12 Aug. 2008. Web. 12 May 2014.

"Trope." *Merriam-Webster.com*. Merriam-Webster, n.d. Web. 12 May 2014.

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/trope>.

Wilde, Oscar. *The Importance of Being Earnest*. New York: Dover Publications, 1990. Print.

"Windmill Crusader." *Tv Tropes*. TV Tropes Foundation, LLC, n.d. Web. 10 Apr. 2014.

"Windmill Political." *Tv Tropes*. TV Tropes Foundation, LLC, n.d. Web. 10 Apr. 2014.