

ANÁLISIS

Jorge Calderón Hernández
DGRA 1-3

Vamos a analizar tres colecciones de los clásicos de la literatura española, cuyas obras son: Don Quijote de La Mancha, La Celestina, El Lazarillo de Tormes y La Casa de Bernarda Alba. En las colecciones de Alianza Editorial, Austral y Cátedra.

Sinopsis

La Casa de Bernarda Alba

La casa de Bernarda Alba (1936) es una tragedia escrita por Federico García Lorca que retrata la represión, el autoritarismo y la lucha contra las imposiciones sociales en la España rural.

Tras la muerte de su segundo esposo, Bernarda Alba impone a sus cinco hijas un luto riguroso de ocho años, encerrándolas en casa y prohibiéndoles cualquier contacto con el mundo exterior. Esta represión despierta tensiones entre las hermanas, especialmente cuando Pepe el Romano, un joven del pueblo, se compromete con Angustias, la mayor, pero mantiene un romance secreto con Adela, la menor. El deseo, la envidia y la frustración crecen dentro del hogar, convirtiéndolo en un espacio opresivo donde la libertad y la felicidad parecen inalcanzables.

La obra culmina en una tragedia inevitable, dejando en evidencia la destructiva rigidez de las normas sociales y la imposibilidad de escapar del destino impuesto. Con un lenguaje poético y simbólico, Lorca crea un drama de gran intensidad que critica la opresión femenina y la hipocresía de la sociedad tradicional.

El Lazarillo de Tormes

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades es una novela anónima publicada en 1554, considerada una de las obras más representativas de la picaresca española. La historia está narrada en primera persona por Lázaro de Tormes, quien relata su vida desde su infancia hasta su vida adulta, marcada por la astucia y la necesidad de sobrevivir en un mundo hostil.

Lázaro, hijo de un molinero castigado por robo, es entregado por su madre al servicio de un ciego, el primero de una serie de amos con los que aprende a valerse por sí mismo. A lo largo de su vida, sirve a distintos personajes, como un clérigo avaro, un escudero arruinado, un fraile corrupto y otros, cada uno representando diferentes vicios de la sociedad

de la época. A través de sus experiencias, Lázaro desarrolla ingenio y malicia para sortear la miseria y la injusticia, lo que lo convierte en un símbolo del pícaro.

La obra es una crítica mordaz a la hipocresía social y moral del Siglo de Oro español, poniendo en evidencia la corrupción del clero, la falsa nobleza y las duras condiciones de vida de las clases bajas. Su final sugiere que Lázaro, aunque ha alcanzado cierta estabilidad como pregonero y esposo de la amante de un arcipreste, no ha encontrado verdadera dignidad, sino solo una forma de supervivencia.

Don Quijote de La Mancha

Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes y publicada en dos partes (1605 y 1615), es una de las obras más importantes de la literatura universal. La novela narra las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo manchego que enloquece tras leer demasiados libros de caballería y decide convertirse en caballero andante bajo el nombre de Don Quijote.

Convencido de que debe defender la justicia y revivir los ideales caballerescos, sale en busca de aventuras acompañado de su fiel escudero, Sancho Panza, un campesino pragmático y lleno de refranes que contrasta con los delirios idealistas de su amo. A lo largo de sus viajes, Don Quijote interpreta el mundo real como si fuera un escenario de fantasía: ve castillos donde hay ventas, gigantes en vez de molinos, y damas nobles en mujeres comunes.

La novela combina humor, tragedia, sátira y reflexión, y ofrece una profunda crítica de la sociedad de su tiempo, al tiempo que explora temas universales como la locura, la libertad, la dignidad y la lucha entre la realidad y los sueños. Don Quijote es una obra rica en simbolismo y doble sentido, que ha sido leída tanto como parodia como como una defensa apasionada de los ideales perdidos.

La Celestina

La Celestina, escrita por Fernando de Rojas y publicada en 1499, es una obra clave de la literatura española, situada entre la Edad Media y el Renacimiento. Aunque formalmente es una “comedia” o “tragicomedia” dialogada, se considera precursora de la novela moderna por su profundidad psicológica y complejidad narrativa.

La historia gira en torno al joven noble Calisto, que se enamora perdidamente de Melibea, una dama que en un principio lo rechaza. Para conquistarla, Calisto recurre a Celestina, una vieja alcahueta astuta y manipuladora, experta en embaucar y manejar los deseos ajenos. Celestina logra que Melibea ceda al amor, pero su codicia desata una cadena de traiciones, celos y muertes que conducen a un desenlace trágico.

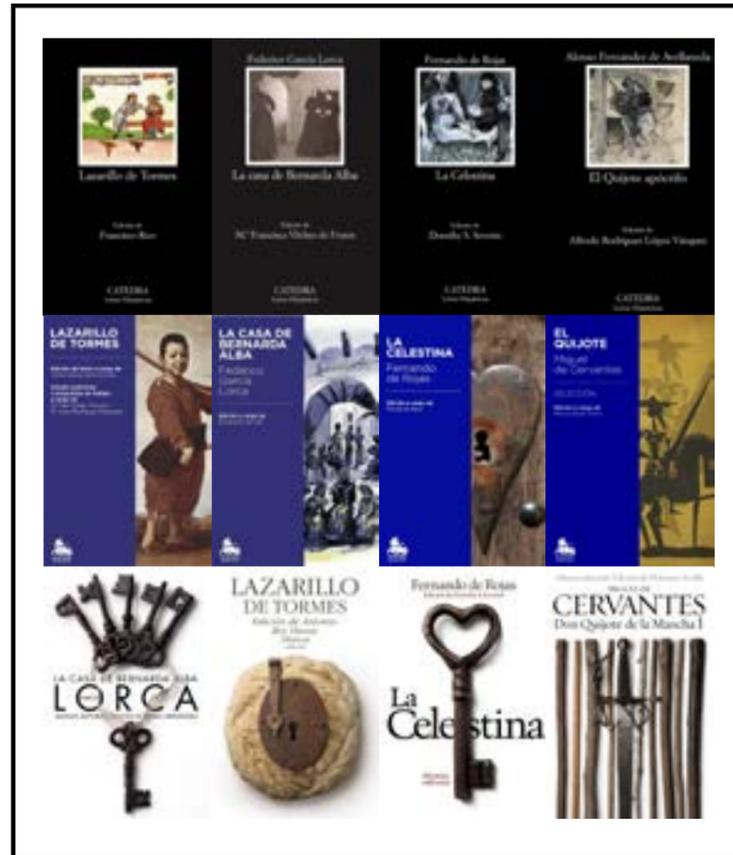
La Celestina es una crítica profunda a la sociedad de su época, en la que el amor se presenta no como ideal caballeresco, sino como pasión desbordada, y donde los personajes actúan movidos por el deseo, el interés y la ambición. Con un estilo directo, rico en matices y de gran fuerza dramática, la obra retrata el conflicto entre el placer y la moral, la juventud y la muerte, y la lucha constante entre clases y destinos.

Personajes y objetos relevantes en obras clásicas de la literatura española

Obra	Personajes principales	Objetos relevantes
Don Quijote de la Mancha	- Don Quijote (Alonso Quijano) - Sancho Panza - Dulcinea del Toboso - El cura y el barbero	- Lanza y armadura oxidada - Rocinante - Libros de caballería - Molinos de viento
La casa de Bernarda Alba	- Bernarda Alba - Adela - Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio - La Poncia - Pepe el Romano	- Bastón de Bernarda - Vestido verde de Adela - Retrato de Pepe el Romano
El Lazarillo de Tormes	- Lázaro de Tormes - El ciego - El clérigo - El escudero - Otros amos (fraile, buldero, arcipreste)	- Racimo de uvas - Arca del clérigo (con pan) - Longaniza y nabo
La Celestina	- Celestina - Calisto - Melibea - Sempronio y Pármemo - Elicia y Areúsa	- Cordón de Melibea - Bálsamos y hechizos - Casa de Celestina

Investigación generada por chatgpt

Colecciones

Editorial Cátedra

Me llama la atención ese aire clásico y elegante que desprende esta colección tanto por el uso del color negro (fondo) y blanco (textos) como por la composición centrada. Esta colección destaca por ese cuadrado donde va la ilustración de la portada ahondando más en ese toque clásico que quiere transmitir y recuerda al papel donde se revelaban las fotografías antiguas. Las ilustraciones también tiene una característica tradicional pues podemos ver un dibujo medieval, una fotografía en blanco y negro, un dibujo cubista y otro más castellano y rural.

Editorial Austral

De esta editorial destaco esa composición simétrica donde hay una parte reservada para los textos y otra para la ilustración. Las ilustraciones son generalmente literales reflejando a los propios personajes, pero me llama la atención el cómo los representa con sus diferentes estilos para acercarse más al tono de la obra. En el caso de La Celestina es el que más desconectada está la ilustración con respecto al resto de la colección por dar el salto de lo literal a lo conceptual.

Alianza Editorial

Probablemente esta sea la editorial que más me ha llamado la atención. En rasgos generales las portadas son muy limpias y elegantes por el uso del blanco (fondo) y negro (tipografías), pero sin duda lo que más destaca son las ilustraciones tan conceptuales que tienen. En La Casa de Bernarda Alba refleja los conceptos de familia, luto y drama. En El Lazarillo de Tormes refleja el mundo rural y el valerse por sí mismo. En La Celestina se puede resumir con "la llave del amor". Y por último en El Quijote refleja esa locura e imaginación, donde todos ven un palo de madera, El Quijote ve una espada.

Conclusión

En resumidas cuentas, las editoriales analizadas buscan que la colección de sus clásicos de la literatura española tengan un carácter clásico, tradicional, limpio, elegante y sobrio.

Bocetos

Moodboard

El estilo de las portadas y cubiertas de mi colección van a aprovechar ese contexto histórico y cultural de la región donde el libro está enmarcado.

En el caso del Quijote, para ilustrar la portada tendremos en cuenta todo ese imaginario cultural de la región de Castilla-La Mancha. Optaremos también por acompañarlo de un entorno antiguo coherente con el libro, buscando componer un bodegón donde, mediante un desarrollo

conceptual importante, se reflejen los personajes de la obra del Quijote.

Relación conceptual personaje-objeto-símbolo:

Don Quijote - Queso - Queso Manchego
Sancho Panza - Pan - Humildad

Relación objeto-símbolo-región:

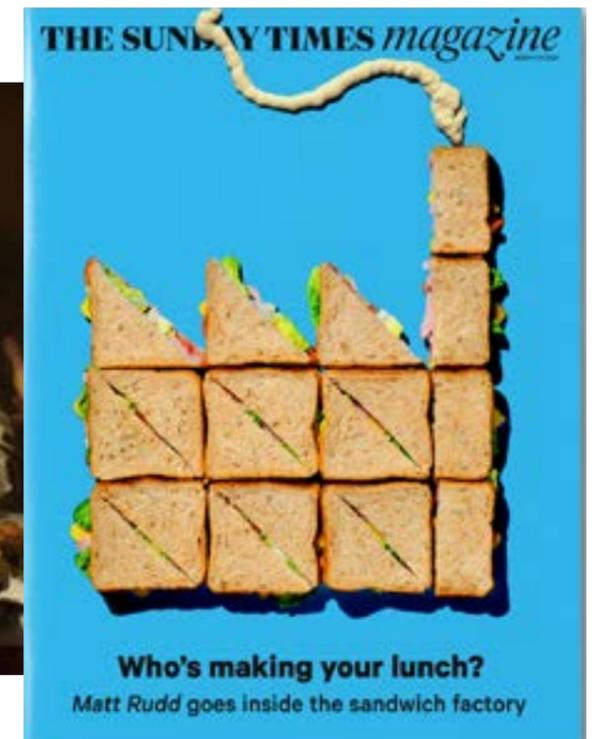
Navaja - Caballería - Albacete
Botijo - Mundo rural - Talavera de la Reina

La escena final resulta en un bodegón donde logramos coherencia en todas las partes. Hay coherencia en el entorno, pues utilizamos productos de alimentación sobre una mesa. Hay coherencia conceptual entre los productos y los personajes. Y por último hay coherencia en cuanto a los productos y objetos que están conectados a la región de Castilla La-Mancha que es donde se enmarca esta novela.

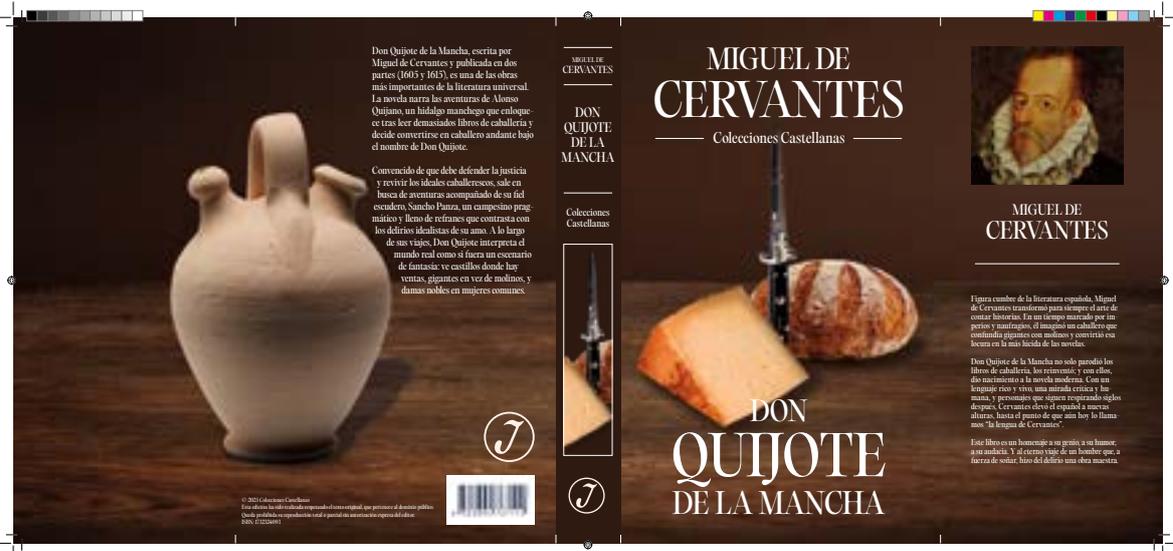
Referencias gráficas

Serif-Old Face

Primera propuesta de cubierta

Correcciones

- Muy recargado.
- Problemas de legibilidad por contraste de color.
- Anticuado, rancio.
- No se entiende el proceso conceptual.
- Buscar algo más moderno, más actual.
- Demasiados lutos o filetes.
- Componer mejor el bodegón para que se entienda la conceptualización de los personajes.

Conclusiones propias

Pese a gustarme la idea inicial y pensando que el estilo de la cubierta representa el tono clásico, tradicional, narrativo y regional que quería transmitir sí es cierto que es bastante recargado en todo. Así que vamos a intentar transformar este estilo en uno más fresco, claro, donde los objetos sean más protagonistas y se asemejen más a los personajes principales del libro.

