

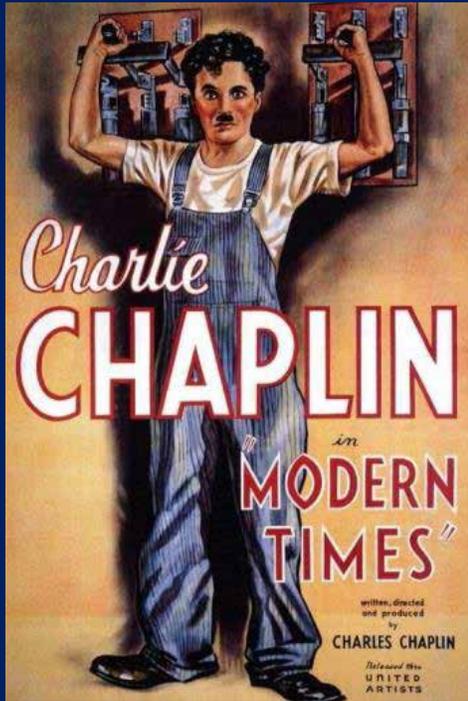
La mirada encendida

CICLO DE CINE CLÁSICO ESO BACH

Un proyecto del cineclub del IES Navarro Santafé

Tiempos modernos

TÍTULO ORIGINAL: Modern Times

AÑO DE PRODUCCIÓN: 1936

NACIONALIDAD: estadounidense

DURACIÓN: 87 minutos

DIRECCIÓN: Charles Chaplin

GUIÓN: Charles Chaplin

PRODUCCIÓN: Regent - United Artists

GÉNERO: Comedia - Romance

FOTOGRAFÍA: Rollie Totheroh, Ira Morgan [b/n]

MÚSICA: Charles Chaplin

REPARTO: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, Chester Conklin, Lloyd Ingraham.

Tiempos modernos trata de la angustia de las clases menos favorecidas durante la depresión norteamericana. La falta de trabajo, la delincuencia, la violencia, la intolerancia política son situaciones que sufre el protagonista. Sin embargo, también se resalta la esperanza por mejorar su situación para poder obtener un mejor futuro, así como las ganas de salir adelante a pesar de los inconvenientes y las represiones que sufrían. Es la última película de Chaplin en que aparece Charlot, personaje que había alcanzado un gran éxito en el cine mudo. Pese a que cuando se rodó la película ya era técnicamente posible, Chaplin no se decidió a hacerlo hablar. Sin embargo, sí introdujo una banda sonora. Chaplin creía que la esencia del cine estaba en la imagen y la música; los diálogos son más propios del teatro y de la literatura. El cuerpo y la mirada expresan más que cualquier palabra.

La belleza del silencio

«¿Las películas sonoras [talkies]? ¡Podéis afirmar que los detesto! Se disponen a estropear el arte más antiguo del mundo, el arte de la pantomima. Aniquilan la gran belleza del silencio.». Chaplin Motion Picture Herald Magazine (Nueva York)

Chaplin es uno de los grandes genios del cine mudo. Junto con Buster Keaton, son los dos grandes maestros de la comedia muda. La fama mundial de Chaplin nace de Charlot, el personaje que creó en gran parte de sus cortometrajes y películas. La vida del personaje que encarna el entrañable vagabundo nace en 1914.

Fotogramas de *La quimera del oro* (1925) y *Luces de la ciudad* (1929)

En 1936, cuando se estrena *Tiempos modernos*, el cine sonoro domina ya el mundo, pues ha transcurrido ya casi una década desde el estreno de la primera película sonora (1927). Y, sin embargo, la película es casi muda. Chaplin se resiste a hablar; únicamente aceptará cantar en un idioma inexistente, como veremos más adelante.

Sólo un acontecimiento hará hablar a Chaplin: la llegada al poder de Hitler y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ante esas circunstancias, Chaplin considera que no puede permanecer callado; debe denunciar lo que está sucediendo. Y lo hace a través de una obra maestra, *El gran dictador* (1940), donde interpreta a dos personajes: un barbero judío y un dictador, Hynkel, inspirado en Hitler.

Tiempos modernos es la última película en que aparece el personaje de Charlot, tras 22 años. Selección de las escenas más cómicas de Chaplin de sus primeras películas:

<https://www.youtube.com/watch?v=VKMEDvdDCkA>

El Gran Hermano vigilante

En la fábrica donde trabaja el protagonista, el jefe controla sus trabajadores a través de un sistema de cámaras y pantallas. Incluso en el descanso, cuando Charlot acude el baño, la presencia autoritaria y vigilante está presente. De este modo, Chaplin anticipa la figura del Gran Hermano (Big Brother), que hará famosa años después el escritor George Orwell en su novela 1984 (publicada en 1949), que describe una sociedad, inspirada en las dictaduras soviética y nazi, donde la libertad del individuo queda arrebatada por el poder político que vigila constantemente a sus ciudadanos.

En la actualidad, Gran Hermano es el nombre de un famoso reality show. Curiosamente, hoy en día muchas personas exhiben sus vidas a través de concursos y redes sociales sin necesidad de ser vigiladas.

En este enlace puedes ver y escuchar el inolvidable discurso de Chaplin contra la barbarie nazi:

<https://www.youtube.com/watch?v=WfiI5usE92E>

Deshumanización

Tiempos modernos se estrena en 1936, siete años después de la crisis económica mundial del 29, lo cual provocó el incremento del paro y la pobreza de la ciudadanía. El drama del desempleo y la explotación laboral del capitalismo está muy presente en esta película. En la película se muestra la organización del trabajo durante la época que se ha dado en llamar segunda revolución industrial. Este tipo de organización recibió el nombre de fordismo. Toda la película está llena de críticas a la deshumanización y la alienación que provoca el sistema de producción capitalista. En la escena inicial de la película vemos a un rebaño de ovejas, y a continuación a una masa de trabajadores que salen del metro y se dirigen a la fábrica. El título original de la película fue Las masas.

La cadena de montaje

Una de las escenas más icónicas de la historia del cine es la de Chaplin siendo engullido por la máquina de la fábrica donde trabaja. Aunque no hayas visto la película, posiblemente reconozcas esta imagen de Chaplin, que simboliza la esclavitud del sistema capitalista. El trabajador acaba convirtiéndose en una pieza más del engranaje industrial; se siente alienado, es decir, extraño y deshumanizado, como si ya no tuviese conciencia propia y viviese fuera de sí (enajenado). Por eso Charlot acaba perdiendo la razón tras salir de la máquina, pues todo cuanto ve lo percibe como una prolongación desquiciante de su trabajo como operario industrial

La máquina de comida

Una de las secuencias más cómicas de la película es la de la máquina de comida que un inventor ofrece al jefe de la fábrica. "Aumentará su productividad y reducirá el capítulo de gastos", es el argumento que emplea el inventor para vender su disparatada máquina.

El baile y la canción más hermosa del mundo

Chaplin se rebela contra el cine sonoro. Fue en la época de mayor esplendor y perfección del cine mudo, cuando aparece el cine sonoro. En 1927 se estrena la primera película hablada y cantada del mundo, El cantor de Jazz. Sin embargo, Chaplin hará todavía una película muda, Luces de la ciudad, una de sus obras maestras. En la secuencia inicial de la película, unos personajes pronuncian discursos en un idioma ininteligible, inexistente. El lenguaje y las palabras habladas son innecesarios para Chaplin en el cine; su esencia se encuentra en la fuerza de la imagen y en la música. El cine es pura sinfonía visual.

La letra de la canción final, conocida como Titina, está formada por una serie de palabras ininteligibles o tomadas de varios idiomas, se trataba de una burla al cine sonoro. La TITINA decía lo siguiente: "La spinach or la tuko / Gigeretto toto torlo / E rusho spagaletto / Je le tu le twa. / La der la ser pawnbroker / Lusern seprer how mucher / E ses confees a potcha / Ponka walla ponka waa. / Señora ce le tima. / Voulez-vous le taximetre / Le jonta tu la zita / Je le tu le tu le twaa."

En El gran dictador (1940), también inventará un idioma inexistente para los discursos incendiarios, llenos de odio y fanatismo, de Hynkel, el dictador que representa a Hitler.

Caminante no hay camino...

Al final de la película, tras el rótulo que señala el amanecer, la cámara muestra en panorámica un camino polvoriento al borde del cual se sientan los dos protagonistas durante un breve instante sin saber qué hacer con sus vidas erráticas de vagabundo.

Pero inmediatamente después, Chaplin levanta, literal y anímicamente, a una Paulette Goddard apesadumbrada por la incertidumbre del porvenir que les aguarda. Un breve travelling frontal en retroceso da paso a un maravilloso plano final en el que vemos alejarse a la pareja hacia el horizonte... Primero les vemos caminando frontalmente hasta que se detienen un instante. Y aunque ya están en movimiento -han superado la parálisis de la desesperanza- hace falta algo más. Ante cualquier adversidad, hace falta sonreír, que es lo que le pide a Chaplin a su compañera de desdichas.

Finalmente, vemos a los dos protagonistas alejarse mientras caminan hacia el horizonte. Han recuperado la dignidad. Aunque Chaplin rodó otro final en el que Charlot acababa hospitalizado por ansiedad.

10

10 CLAVES SOBRE "TIEMPOS MODERNOS"

<https://www.youtube.com/watch?v=o69bWpgKmfo&t=5s>

Curiosamente, un final similar al de Tiempos modernos había aparecido en otra película anterior de Chaplin, El circo:

Final de El circo (Chaplin, 1928)

Y es que Chaplin es el vagabundo por excelencia del cine. Del personaje dijo el cineasta: "Cuando sus esperanzas, sus sueños, sus aspiraciones se desvanecen en la futilidad y la nada, se limita a alzar los hombros y darse media vuelta", es decir, seguir caminando, pase lo que pase, en busca de la justicia y de la felicidad.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA DE CHAPLIN

Documental sobre Chaplin:
<https://www.youtube.com/watch?v=43fHQZ8WrGc&t=36s>

