

El circo (The Circus, Charles Chaplin 1928)

EL CIRCO
THE CIRCUS
EEUU • 1928 • 72'

**DIRECCIÓN, GUIÓN, MÚSICA
y PRODUCCIÓN:** Charles Chaplin
DIRECCIÓN ARTÍSTICA:

Charles D. Hall

INTÉRPRETES: Charles Chaplin,
Merna Kennedy, Harry Crocker, Allan
García

SINOPSIS

Charlot llega a un circo regentado por un cruel jefe de pista y se enamora de la hija de éste. Acaba trabajando allí y los accidentes disparatados se suceden mientras intenta conquistar el corazón de la chica y conservar su trabajo.

CHARLOT SE VA AL CIRCO

El Circo (1928) es una película de **cine silente**^{*1}; nos narra las aventuras y desventuras de un personaje que entra casi por casualidad a trabajar en un circo. Está dirigida por Charles Chaplin (1889-1977), quien además actúa, produce, guioniza y compone la música, como hacía en la mayor parte de sus obras.

El personaje protagonista, interpretado por Chaplin, aparece en varias de sus películas. Nunca se le da nombre, es simplemente “el vagabundo”, aunque en Francia y España se le bautizó como Charlot. Desaliñado, con su característica vestimenta y sus andares, siempre desempleado y hambriento, está muy conectado con la vida del mismo Chaplin. Las dificultades que pasó su familia le inspiraron para crear a su personaje más famoso. Este vagabundo refleja también a muchas personas que, como él, emigraron desde sus países a Estados Unidos, la mayoría en busca de trabajo en las fábricas. Chaplin mismo decía que el vagabundo era “el hombre perdido en el mundo”.

El paso de Charlot por el circo está repleto de accidentes, malentendidos y persecuciones que provoca casi sin darse cuenta. Intenta ayudar, enfrentarse al injusto jefe de pista y ser amable, pero las cosas le salen siempre al revés.

¹ Descubre más sobre el cine silente (que no mudo) en la guía MF Grandes cómicos del cine mudo

CREANDO "CHARLOTADAS"

En los primeros años del cine, cuando era silente, el cómico era un género muy popular. Se trataba de películas **slapstick***, basadas en los **gags**2** físicos y las situaciones exageradas. Eran films visuales y, aunque utilizaban en ocasiones los **intertítulos***, no era necesario entenderlos para seguir la acción. Así, no conocer el idioma (como le pasaba a la gente que emigraba a EEUU) no era un problema para disfrutar de Buster Keaton (1895-1966), Harold Lloyd (1893-1971), Stan Lauren (1890-1965) y Oliver Hardy (1892-1957) (el Gordo y el Flaco)...o Chaplin (1889-1977).

Chaplin tenía su propia forma de utilizar los recursos del cine cómico. Conservaba el ritmo de montaje rápido, las escenas cortas, los argumentos con toques de **surrealismo*** y la crítica a los poderosos (otra de las razones por las que estas películas eran tan populares). Pero iba más allá: en sus películas se integra la diversión con la tristeza o la tragedia. Sus personajes destacan por ser muy humanos: tienen deseos, debilidades y personalidades distintas. Las historias en las que se ven inmersos son mitad absurdas, mitad realistas, y al ser él mismo el guionista, las adapta perfectamente a cómo quiere que se vean en la pantalla.

Otro punto muy importante en el cine silente era la música, que se tocaba en directo durante la proyección. En las películas de Chaplin era él mismo quien componía las partituras y, una vez más, esto le servía para transmitir exactamente lo que quería.

Pero controlar tantos aspectos de la realización (hasta el punto de crear una productora propia, la United Artists Corporation) no era siempre una ventaja. Durante el rodaje de *El Circo*, de la que era productor, tormentas e incendios retrasaron la película varias veces. Tantas que no quiso volver a verla durante años, aunque le valió su primer premio de la Academia de Cine.

² Si quieres experimentar con el gag descarga la guía MF Los hermanos Marx en el oeste

¿SABÍAS QUE...

...*Wall-E* está basado en Charlot?
Los creadores dotaron al robot de la inocencia, la amabilidad y el espíritu de lucha incansable de Charlot. Además, el personaje es tan expresivo como un actor de cine silente y la trama gira en torno a una historia de amor, como en muchas de las películas de Chaplin.

Prueba a ver *Wall-E* (Andrew Stanton, 2008) y después *Luces de la ciudad* (City Lights, Charles Chaplin 1931) ¡verás cómo se parecen!

¿Serías capaz de indentificar al menos tres similitudes con el universo Charlot en la imagen de la derecha? ¿Y alguna más?

Luces de la ciudad (City Lights, Charles Chaplin 1932)

Wall-E (Andrew Stanton, 2008)

MOMENTOS SLAPSTICK

Chaplin fue en su época uno de los genios del slapstick. Pero siglos antes que en el cine, se vió en espectáculos de calle como los títeres de cachiporra (que perduran aún hoy) o mimos y pantomimas. Asimismo las situaciones de "golpe y porrazo" y el tipo de gestualidad que lo caracteriza, influyeron en los dibujos animados clásicos durante la primera mitad del siglo XX. Es más, los podemos encontrar incluso hoy día en el comic, aunque ya no seamos conscientes del modo en que situaciones como las que creaba Chaplin han influenciado estos géneros.

Algunos elementos son tan similares que se nos han mezclado en las siguientes imágenes y con las prisas no nos ha dado tiempo a reorganizarlas ¿Nos ayudas?

El circo (The Circus, Charles Chaplin 1928)

El circo (The Circus, Charles Chaplin 1928)

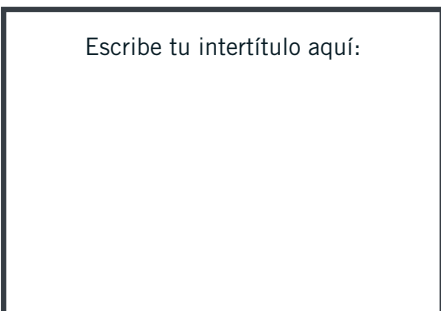
© Disney

© Disney

CONTAR SIN VOZ

El reto del cine silente está en hacernos comprender el desarrollo de la historia con muy pocos elementos. Aquí tienes dos historias paralelas. Aunque están en orden temporal de arriba a abajo, las historias se han mezclado entre columnas ¿Sabrías indicar los cuatro fotogramas de cada secuencia? ¿Te ha resultado difícil? ¿Cómo completarías tú el intertítulo que falta? ¿A cuál de las dos historias corresponde la imagen final?

VOCABULARIO

CINE SILENTE: Nombre que se le da al cine anterior a la incorporación del sonido en la propia de película. Eran proyecciones acompañadas con música en directo que solía componerse especialmente para el film. Al haber sonido no se puede llamar, como se hacía hasta ahora, cine mudo.

FUNDIDO: Transición entre planos en la que desaparece progresivamente la imagen; cuando se ha ocultado totalmente va apareciendo poco a poco la siguiente.

GAG: Es un «golpe cómico» repentino e inesperado. Pueden ser verbales, a través de diálogos ingeniosos, o visuales, a través de caídas, golpes o situaciones llevadas al extremo. Es el elemento que diferencia el cine cómico de la comedia: en el primero es la base, en el segundo un elemento más.

INTERTÍTULOS: Carteles intercalados con las imágenes del cine silente en los que aparecían diálogos o aclaraciones de lo que sucedía en la pantalla. Reemplazaron al “explicador” que acompañaba las primeras proyecciones imitando voces, y comentando la acción de la película.

SLAPSTICK: Cine basado en los gags visuales. El término proviene del nombre de un aparato que usaban payasos y cómicos en el escenario: un palo que hacía mucho ruido al pegar, pero no daño.

SURREALISMO: Movimiento artístico que reivindicaba el absurdo, los sueños y el azar como base de sus creaciones. Podemos ver su influencia en el slapstick en las situaciones descabelladas que se suceden continuamente.

VODEVILLE (EN CINE): Tipo de comedia ligera que solía intercalar números musicales cuyo origen está en el tipo de teatro de variedades del mismo nombre, que se componía de números cortos que solían incluir música, baile y humor.

PERSONAJES

CHARLOT: Amable y con buenas intenciones, este vagabundo llega al circo buscando trabajo. Allí conocerá a la bailarina y se harán amigos.

BAILARINA: La simpática hija del jefe de pista. Su padre nunca está contento con sus actuaciones pero todo cambia cuando conoce al atento vagabundo que la defiende.

JEFE DE PISTA: Es el despiadado dueño del circo y sólo le preocupa el dinero. No duda en maltratar a los demás con tal de conseguirlo.

REX: Este atractivo equilibrista domina la cuerda floja. Enseguida se gana la atención de la bailarina... y la rivalidad de Charlot.

FILMOGRAFÍA CHAPLIN:

CORTOMETRAJES

Charlot domina el piano (His Musical Career, Charles Chaplin 1914)
El vagabundo (The Vagabond, Charles Chaplin 1916)

MEDIOS Y LARGOMETRAJES

Charlot campeón de boxeo (The Champion, Charles Chaplin 1915)*
Detrás de la pantalla (Behind the Screen, Charles Chaplin 1916)*
El Chico (The Kid, Charles Chaplin 1921)
La quimera del oro (The Gold Rush, 1925)
Luces de la ciudad (City Lights, Charles Chaplin 1931)*
Tiempos modernos (Modern Times, Charles Chaplin 1936)
El gran dictador (The Great Dictator, Charles Chaplin 1940)*

*La filmografía señalada está disponible en préstamo a través del servicio de **Documentación del IVAC:**

Dr. García Brustenga, 3 · Valencia
 documentacionfilmoteca.com
 ivac_documentacion@gva.es

UN PERSONAJE INCONFUNDIBLE

Chaplin (1889-1977) se basó en otro conocido personaje del cine silente, Max Linder (1883-1925), para crear el vestuario de Charlot. Más tarde muchos otros cómicos se inspiraron en él para crear su propia caracterización. Los grandes cómicos se identifican por su interpretación, pero también por su apariencia ¿Sabrías cuáles de estos elementos característicos son los de Chaplin? Descubre a qué personajes pertenecen el resto en las soluciones.

SOLUCIONES: 1. Chaplin, 2. Oliver Hardy, 3. Chico Marx, 4, 5 y 6. Chaplin, 7. GroUCHO Marx, 8. Buster Keaton 9. Harpo Marx, 10. Stan Laurel, 11. Harold Lloyd
 Mas sobre Chaplin, el Gordo y el Flaco (Oliver Hardy y Stan Laurel) o Buster Keaton en la Guía MF Grandes cómicos del cine mudo.
 Mas sobre los hermanos Marx en la Guía MF Los hermanos Marx en el Oeste

IVAC.GVA.ES

ENCUENTRA MÁS RECURSOS EN NUESTRA WEB

Pincha **aquí** si quieres trabajar más películas. Encontrarás el catálogo de las guías didácticas editadas por **Menuda Filmo**.

