

EL MAQUINISTA DE LA GENERAL

MENUDA FILMO
CINE PARA TODOS LOS PÚBLICOS

MENUDA
FILMO

EL MAQUINISTA DE LA GENERAL
THE GENERAL
EEUU · 1926 · 74'

GUIÓN Y DIRECCIÓN Buster Keaton y Clyde Bruckman

EFFECTOS ESPECIALES Buster Keaton

PRODUCCIÓN Buster Keaton

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Fred Gabourie

INTÉRPRETES

Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender, Jim Farley

SINOPSIS

El maquinista de un tren, al que no han dejado alistarse durante la Guerra de Secesión, demuestra su valor al perseguir a un comando de yanquis que se han llevado a sus dos amadas: una hermosa joven y la locomotora La General.

¹ Más en las guías MF El Circo y Tiempos Modernos

² Más en la guía MF Grandes cómicos del cine mudo

UN CÓMICO MUY SERIO

El maquinista de La General es una película de cine silente cuyo protagonista es una de las figuras más importantes del cine cómico: Buster Keaton (1895-1966). Este actor, guionista, productor y director desarrolló un estilo propio en sus films. Buster comenzó su carrera como cómico de niño: sus padres trabajaban en vodeviles, tocando música y cantando, y le incluyeron en el espectáculo disfrazándolo para que pareciera un enano y no un niño. Realizaba acrobacias y hacía reír al público.

Keaton empezó en el cine como actor pero pronto dirigió sus propios cortometrajes, en los que continuó siendo el protagonista. Se le reconoce por su expresión siempre seria, según sus palabras “cuanto más serio estaba, más se reía la gente”. En sus cortometrajes mezcla los trucos de magia del vodeville con espectaculares equilibrios; con la llegada del largometraje la historia pasó a ser lo más importante, y los momentos mágicos desaparecieron. Ideó escenas arriesgadas, peligrosas en muchos casos, con las que dejar al público con la boca abierta: saltos desde altas azoteas o acrobacias en cataratas sin ninguna protección. Tampoco utilizaba dobles, aunque en ocasiones hizo de doble de otros actores en sus películas.

Los films de Buster Keaton son comedias visuales, lo que significa que la imagen debe contar la historia. Las películas utilizaban intertítulos para relatar qué ocurría o qué decían los personajes, pero a Keaton no le gustaban: para él lo más importante era contar a partir del gesto y el movimiento aprovechando los elementos del escenario. No necesitaba nada más.

Buster Keaton, Charles Chaplin¹ y Harold Lloyd² son considerados los tres grandes cómicos de esa época. Cada uno a su manera crearon de la nada técnicas, efectos e historias que todavía hoy continúan siendo una referencia.

EL TRABAJO DE PRODUCCIÓN

En una película intervienen muchas personas con muchas funciones distintas, algunas más conocidas que otras. Seguro que sabes qué hace un guionista o un director. En otras guías hemos hablado también de la escenografía y de los efectos especiales. En este caso hablaremos de un trabajo muy importante para que un film pueda llevarse a cabo: la producción.

El productor es la persona encargada de conseguir el dinero suficiente para realizar la película y organizar al resto de equipos que participan. Si hay que rodar una escena con un cañón, como ocurre en *El maquinista de La General*, el productor debe encargarse de que el cañón esté construido a tiempo, que se transporte al lugar de rodaje, que las cámaras y los operarios estén preparados, los actores maquillados y vestidos, la iluminación y los técnicos preparados... Su trabajo consiste en conseguir coordinar los medios técnicos, las necesidades materiales y al personal sin gastar más dinero del que tienen.

En el caso de *El maquinista de La General* el productor es el propio Buster Keaton, situación que no es habitual. Desde los inicios del cine, director y productor suelen ser personas distintas, en ocasiones con visiones diferentes de la película. Más adelante en su carrera, Keaton pasó a formar parte de un gran estudio, la Metro Goldwin Mayer, que sí le obligó a contar con un productor.

El maquinista de La General es una **superproducción***, algo así como la saga de *La guerra de las galaxias* (Star Wars 1977-2018) de la época, y como tal exigió grandes esfuerzos. Keaton quería que los escenarios fueran lo más realistas posible, así que recreó con mucho detalle el momento histórico en el que transcurre la película (durante la Guerra Civil de Estados Unidos, o Guerra de Secesión, de 1861 a 1865) basándose en fotografías reales de la época.

Esta película cuenta además con la toma más costosa de toda la época del cine silente: el momento en que el puente se viene abajo al pasar el tren. La estructura se construyó especialmente para ser destruida al pasar el tren, escena que debía rodarse en una única toma.

DESCUBRIENDO A

BUSTER

Averigua si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

- Keaton no era una persona a la que le gustara mucho reírse ()
- El maquinista de La General era una de las películas de las que Keaton estaba más orgulloso. ()
- Los temas que elegía para sus gags eran totalmente inventados, no tenían nada que ver con la vida de Buster ()
- Nunca corrió ningún peligro real durante los rodajes, tenía todo perfectamente calculado ()
- Cuando no se le ocurrían ideas, hacía solitarios de cartas hasta que surgía alguna ()
- Las películas de la época solían tener de media 240 intertítulos, pero Keaton consiguió reducirlo a 56 como máximo ()
- Nadie le dijo a la actriz de El maquinista de La General que se mojaría durante la escena de la cañería de agua, y no le sentó muy bien ()
- Keaton mantenía a su familia apartada de su trabajo ()
- Chaplin y Keaton nunca rodaron juntos, a pesar de ser dos grandes personajes del cine cómico de la época ()

VOCABULARIO

SUPERPRODUCCIÓN

película que cuenta con un gran presupuesto que le permite disponer de muchos recursos: grandes efectos especiales, escenarios enormes, muchos extras en pantalla, grandes estrellas del cine como protagonistas...

PRODUCTOR EJECUTIVO

persona que proporciona uno o varios elementos básicos para iniciar la producción audiovisual: la historia, una parte importante del dinero necesario, un estudio donde rodar... Interviene principalmente en la primera etapa de creación de la película, arrancando el proyecto y dirigiendo la producción sin intervenir normalmente en el montaje final, y en la etapa final de promoción y venta.

PRODUCTOR DELEGADO

persona de confianza que se designa para transmitir, coordinar y dirigir las acciones que decida el productor, además de tenerle informado.

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

organiza, planifica y supervisa sobre el terreno que la producción se lleve a cabo en los plazos previstos y sin sobrepasar el presupuesto. Interviene en la etapa del rodaje hasta que acaba la filmación y es la máxima autoridad.

- SOLUCIONES:
- 1) A menudo tenían que parar y hacer nuevas tomas porque Keaton se reía sin razón aparente.
 - 2) Verdadero
 - 3) Los gags de Buster eran exageraciones o interpretaciones de experiencias propias, como la vida en familia.
 - 4) Las escenas peligrosas estaban cuidadosamente preparadas, pero Buster corría un gran riesgo. Se fracturaba Incluso estuvo a punto de morir ahogado en unos rápidos durante un rodaje.
 - 5) Verdadero
 - 6) Verdadero
 - 7) Verdadero
 - 8) En una de sus películas participó toda su familia: su mujer, su suegro y hasta el hijo de ambos.
 - 9) Aparecen juntos en *Candlelight*, Charles Chaplin (1952) que trata sobre la vida de dos antiguos actores famosos que ya no lo son, como en parte les ocurría a Chaplin y Keaton.

OBSERVANDO UNA ESCENA

No sabemos con cuántas cámaras se rodó la escena de la batalla ¿Nos echas una mano? Recuerda que las cámaras, aunque estén fijas, pueden hacer zoom o variar ligeramente el encuadre a izquierda o derecha ¿Lo tienes? Pues busca en la parte de atrás de la guía el cuadro “¿Sabías qué...”, completa el dato y descubre más detalles sobre la película.

SOLUCIÓN: Cámara 1: tomas 1 y 6. Cámara 2: toma 2. Cámara 3: tomas 3 y 7. Cámara 4: tomas 4, 9 y 12. Cámara 5: tomas 5, 8 y 10. Cámara 6: tomas 11 y 13. Cámara 7: toma 14. Cámara 8: toma 15. Cámara 9: toma 16 TOTAL: 9 cámaras

ASISTIENDO A LA PRODUCCIÓN

La escena de la batalla es tan compleja que Buster Keaton necesita ayuda. Observando las imágenes de arriba ¿sabrías completar sus notas? quizá tú también necesites un equipo para pensar en todos los detalles ¡No dudes en buscar aliados! Cuantos más seáis más completo será vuestro plan de rodaje.

PLAN DE RODAJE		DIRECTORES	
TÍTULO El maquinista de La General		Buster Keaton y C...	
JORNADA 34	FECHA 2 de mayo de 1926	DÍA/NOCHE	LOCALIZACIÓN
ESCENA Batalla	EXT/INT	Actores	Riberas del río y puente
REPARTO	Personajes	Johnnie Gray General sureño General yanqui	Montículo tomas 9 y 12 ...
EXTRAS	Yankis	250	Toma 2: ribera norte Toma 6: río
- extras en total, según escena	Sureños	...	Toma 2: ribera sur ...
NECESIDADES	número	descripción/ubicación/función	
VESTUARIO	Personajes principales	Johnnie Gray General sureño General yanqui	...
	Yankis	...	Armas, equipados con gorra, espada, ...
	Sureños	...	Grises, ...
ATREZZO	locomotora
	cañones
	explosivos
PERSONAL TÉCNICO	cámaras
	explosivos
	vestuario

PERSONAJES

JOHNNIE GRAY este maquinista sabe todo lo que hay que saber sobre locomotoras. Lucha por aquello que le importa y se adapta para conseguir salir airoso de situaciones increíbles, pero nunca presume de ello.

LA GENERAL esta locomotora tan unida a su maquinista se enfrenta con él a todos los impedimentos que ponen los enemigos. Juntos conseguirán volver a casa.

ANNABELLE LEE la novia de Johnnie no dudará en ponerse manos a la obra para ayudar y escapar del ejército contrario

BANDO ENEMIGO (los yanquis) en el cine ocurre a veces que en un grupo de personajes no destaca ninguno, se comportan juntos como uno solo. Es el caso de los soldados del ejército enemigo, pues apenas distinguimos a uno de otro y actúan todos juntos con la misma motivación.

¿SABÍAS QUE...

...para las escenas de desfile y batalla se contó con 500 actores que se cambiaban de uniforme para ser de uno u otro bando. La escena de la gran batalla se rodó con ██████ cámaras, algo que no era normal en aquella época. Además, las escenas en tren se rodaban en movimiento: la cámara iba sobre un coche que a su vez se colocaba en una plataforma de ferrocarril. Todo ello requería mucho dinero y la coordinación perfecta entre todos los equipos para que funcionara.

La película sobrepasó tanto el presupuesto que el estudio que había contratado a Keaton insistió en la necesidad de contratar a un **productor delegado*** para sus próximas películas.

FILMOGRAFÍA

BUSTER KEATON

- Una semana* (One Week, Buster Keaton y Edward F. Cline 1920)*
- La barca* (The boat, Buster Keaton, Edward F. Cline 1921)*
- La casa encantada* (The Haunted House, Buster Keaton y Edward F. Cline 1921)*
- La mudanza* (Cops, Buster Keaton, Edward F. Cline 1922)*
- Rostro pálido* (The Paleface, Buster Keaton 1922)*
- El aeronauta* (The Balloonatic, Buster Keaton, Edward F. Cline 1923)*
- La ley de la hospitalidad* (Three Ages, Buster Keaton, Edward F. Cline 1923)*
- Tres edades* (Three Ages, Buster Keaton, Edward F. Cline 1923)*
- El navegante* (The Navigator, Buster Keaton y Donald Crisp 1924)*
- El moderno Sherlock Holmes* (Three Ages, Buster Keaton, Edward F. Cline 1923)*
- Siete ocasiones* (Seven Chances, Buster Keaton 1925)*
- El rey de los cowboys* (Go West, Buster Keaton 1925)*
- El colegial* (College, James W. Horne 1927)*
- El cameraman* (The Cameraman, Edward Sedgwick 1928)*
- El héroe del río* (Steamboat Bill, Jr., Buster Keaton, Charles Reisner 1928)*

PLAN MENUDA FILMO

ESTE MES TE PROPONEMOS...

¿Te imaginas a Groucho Marx con sombrero de vaquero? ¿A Chico conduciendo una locomotora? ¿Y a Harpo en un duelo de pistolas?... Descubre la película **"LOS HERMANOS MARX EN EL OESTE"**

Visita el Centro de Documentación de IVC La Filmoteca (c/ Doctor García Brustenga, 3).

Pide en préstamo gratuito la película de Menuda Filmo que te recomendamos para verla en casa.

Entra en la web y descarga la **#GuíaDidáctica** para aprender más sobre la peli y sobre cine.

¡DISFRÚTALA! ¡Hay muchas más!

----->

<http://ivac.gva.es/la-filmoteca/programacion/menuda-filmo>

