TIEMPOS MODERNOS

MENUDA FILMO
CINE PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Fotografía: Max Munn (1936) © Copyright 1999 a 2018 de Getty Images

TIEMPOS MODERNOS
MODERN TIMES
EEUU • 1936 • 89'

GUIÓN, DIRECCIÓN, MÚSICA y PRODUCCIÓN: Charles Chaplin **DIRECCIÓN ARTÍSTICA:** J. Russell Spencer **INTÉRPRETES:** Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, Tiny Sandford, Chester Conklin, Hank Mann, Stanley Blystone, Al Ernest Garcia

SINOPSIS

Charlot intenta trabajar y vivir en la moderna sociedad de su época, pero todo va demasiado deprisa y la maquinización del trabajo exige que los hombres trabajen también como máquinas. Entonces conoce a una joven que acaba de perder a su padre. Juntos, intentarán encontrar un camino en los tiempos que les ha tocado vivir.

¿TE SUENA CHARLOT?

Tiempos modernos (1936) es una película de Charles Chaplin en la que seguimos las aventuras de su personaje más famoso, Charlot[1], en un mundo maquinizado.

Chaplin comenzó su carrera en 1914, cuando el sonido no estaba todavía incluido en la película, sino que se tocaba la música en directo en la sala de cine. Todo cambió en 1927 con el estreno de la película con sonido integrado *El cantor de Jazz* (The Jazz Singer, Alan Crosland 1927). A partir de ese momento los espectadores ya sólo demandaban películas sonoras.

Charlot era en ese momento uno de los personajes más queridos por el público. Todo el mundo esperaba ver cómo se adaptaba a esta nueva forma de hacer cine. Pero Chaplin pensaba que con el diálogo se perdía parte de la interpretación y con ella la esencia visual del cine. Además, Charlot había nacido y crecido en la época del cine silente y su interpretación estaba basada en la gestualidad y la expresión corporal. Su creador creía que perdería su sentido si le hacía hablar. Así que, en su defensa del cine mudo, introdujo el sonido pero de una forma muy especial.

Su primera película sonora fue *Luces de la ciudad* (City Lights, Charles Chaplin 1931), en la que había música y efectos sonoros pero no diálogos. Algo parecido ocurre en *Tiempos Modernos* (1936): escuchamos a alguien hablar a través de altavoces pero cuando vemos mover los labios a algún personaje no le oímos, leemos lo que dice escrito en los **intertítulos***.

Este film pasó a la historia por ser la primera vez que se oyó la voz de Chaplin en pantalla, en la famosa escena de la canción ¡a ver si la reconoces!

[1] Más sobre Charlot en las guías MF de *El Circo* y *Charlot, héroe del patín*

PERSONAJES

CHARLOT: El amable vagabundo busca su sitio pero no acaba de encajar, se siente solo y desorientado hasta que ayuda a una joven en la calle y todo cambia.

JOVEN: Con pocos recursos, consigue sobrevivir gracias a su ingenio. La gente no suele ser simpática con ella, así que cuando Charlot la ayuda, en seguida se hacen amigos.

VOCABULARIO

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

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.

MÍMICA: Tipo de expresión en la que se utilizan sólo gestos y movimientos para comunicarse.

SONORIZAR: Incorporar sonidos, ruidos y/o música a un soporte de imágenes ya elaborado.

EFECTOS ESPECIALES EN BLANCO Y NEGRO

El **slapstick*** es un género presente en la época del cine en blanco y negro que juega mucho con equilibrios imposibles y escenas arriesgadas. Ya entonces, se utilizaban efectos especiales para lograr resultados más espectaculares y garantizar la seguridad de los/as protagonistas.

En aquella época tenían que inventarse una nueva salida para cada problema, el que nadie hubiera hecho algo antes no desanimaba a los/as realizadores. Utilizaban entre otros recursos, trucos de perspectiva y montaje de fotogramas.

Seguro que te ha impresionado cuando Charlot está a punto de caerse por el hueco mientras patina. En esa escena el agujero no es real, está simulado con matte painting[2]: se coloca un cristal delante de la cámara que tiene dibujado sólo la zona del hueco de los pisos, justo donde estaría desde la perspectiva de la cámara. Esta técnica de efectos especiales se ha seguido utilizando durante años, llegándose a ver incluso en *La guerra de las galaxias* (1977-2019).

Otra escena impactante del momento fue la de Harold Lloyd colgando del reloj en *El hombre mosca* (Safety Last, Fred C. Newmeyer y Sam Taylor 1923). Sujeto sólo por las agujas parece encontrarse a varios pisos de altura. En realidad se montó el set de rodaje en una azotea y la cámara se colocó de tal forma que parecía que el actor estaba colgado directamente sobre la calle. Lloyd estaba a poca distancia del suelo... y de un colchón, por si acaso.

También fue sorprendente la escena en *El moderno Sherlock Holmes* (Sherlock Jr., Buster Keaton 1924), en la que Keaton salva el vacío sobre dos camiones en movimiento con una motocicleta. En este caso se rodaron por separado las escenas: la de los camiones pasando y la del actor cruzando por una pasarela. Después se cortaron y pegaron los fotogramas.

Estas escenas, que incluso hoy sorprenden, requerían esfuerzo e inventiva por parte de los equipos cinematográficos y mucha precisión en los movimientos de los actores para lograr el efecto deseado.

[2] Más sobre el matte painting en la Guía MF *La princesa prometida*

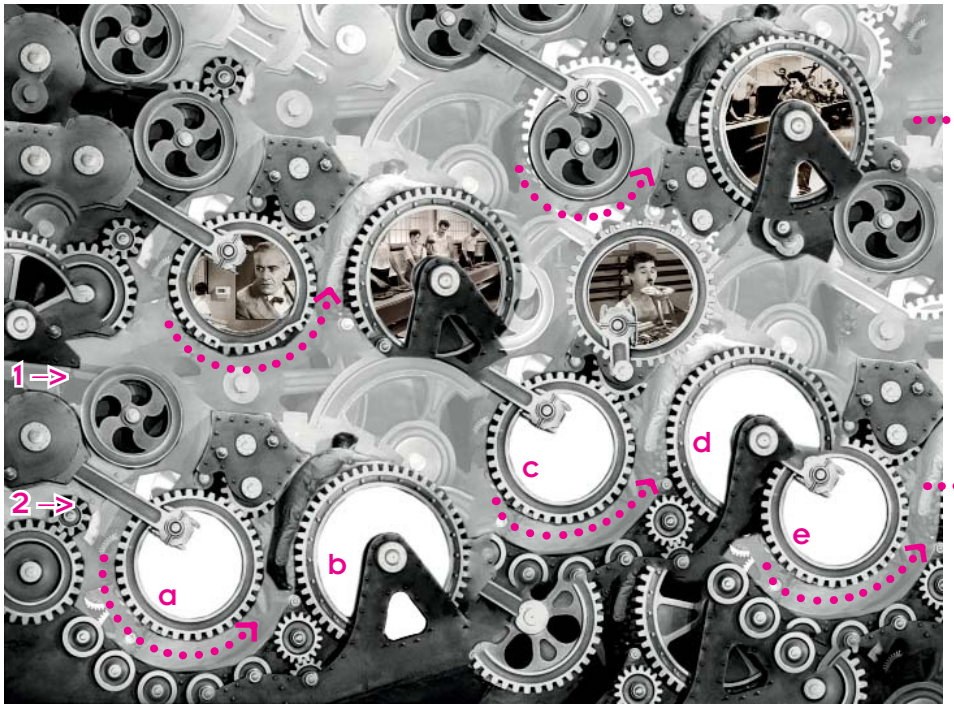
Imágenes: okinfografia.wordpress.com/2017/11/07/los-inicios-de-los-efectos-especiales-en-el-cine

DE HOMBRES Y

MÁQUINAS

Entre finales del S. XIX y mediados del S. XX, la maquinización del trabajo llegó a generar situaciones de huelga, paro y hambruna. En una de las secuencias más conocidas de esta película, las máquinas se tragan literalmente a Chaplin.

Inventa una máquina para librar a Charlot de esto. Coloca las piezas que le permitan llegar hacia el destino que desea ¿Dirías que hoy en día las cosas han cambiado? ¿Qué papel tiene la tecnología? ¿Nos ayuda o somos nosotros/as quienes estamos a su merced?



Selecciona las piezas que desees entre las siguientes señalando con una letra el orden en que las colocarías. También puedes usar las piezas vacías para completar con escenas dibujadas por ti.

RECONOCIENDO LOS

EFECTOS ESPECIALES

No es la primera vez que hablamos de efectos especiales tradicionales en Menuda Filmo.

¿Cuáles crees que se podrían haber usado en los siguientes fotogramas? En contrarás una pista siguiendo los códigos QR

Solución: La princesa prometida: Matte painting. Un mundo de fantasía: Montaje de fotogramas.

CREANDO

ESTILO

¿Nos ayudas a completar estos gags[3] al estilo Chaplin añadiendo el objeto que falta a cada fotograma? Pero... ¡Se han mezclado dos películas distintas! ¿Podrías distinguir los de *Tiempos Modernos*? ¿A qué otra película pertenecen los demás?

[3]Más sobre el gag en la Guía MF *Charlot héroe del patín*

Solución: Tiempos modernos: Fotogramas A, D, E. Charlot héroe del patín: B, C, F

¿SABÍAS QUE...

...Chaplin hizo varios gags en sus películas sonoras que ridiculizaban el diálogo en el cine?

En *Luces de la ciudad* (1931) puedes ver cómo los discursos ante el micrófono se convierten en pitidos extraños que no se entienden, y en *Tiempos Modernos* (1936) su canción no tiene ningún sentido, se entiende a través de sus gestos. Con estas escenas Chaplin reivindicaba la interpretación y el cine mudo. Curiosamente años después, en *El gran dictador* (1940), él mismo protagonizaría el que fue uno de los discursos más famosos de la historia del cine.

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**.

FILMOGRAFÍA DE CHAPLIN SONORO

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)*
Monsieur Verdoux (Charles Chaplin, 1947)*
Candilejas (Limelight, Charles Chaplin 1952)*
Un rey en Nueva York (A King in New York, Charles Chaplin 1957)*
La condesa de Hong Kong (A Countess from Hong Kong, Charles Chaplin 1967)*

*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

GENERALITAT VALENCIANA
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
fer cultura

Las guías de **Menuda Filmo** forman parte de un proyecto didáctico desarrollado por el departamento de Extensión de La Filmoteca.
Diseño de maqueta original: Pablo Hernández Miñano
Desarrollo de contenidos: Luminaria | luminariaeducacion.com