

Biblioteca Oberta

Guia d'audiovisuals

Chaplin : 100 años

Biblioteca Central, c/ Solades, 25
Tel. 964 547 230

www.bibliotecaspublicas.es/vila-real/
biblioteca@ajvila-real.es

Horario: de 9 h a 20.30 h

Núm. 34 febrero 2014 SMB Vila-real

Un cámara trata de filmar una carrera de coches en una playa de Los Ángeles, pero uno de los espectadores insiste en aparecer en la película: lo echan, vuelve, se interrumpe la filmación, complica la carrera y causa gran frustración entre el público y los participantes. Llama la atención el atuendo del fastidioso espectador: bombín, frac desgastado, pantalones bombachos, enormes zapatos y un bastón de caña que subraya su peculiar manera de andar.

Este año celebramos el centenario de aquella primera aparición de Charlot en *Carreras sofocantes* (7 de febrero de 1914), una buena excusa para acercarnos al genial Chaplin y a su aclamada filmografía.

Pocas figuras cinematográficas ha habido tan universales como la suya, y tan de constante actualidad. Charlot, el vagabundo ingenuo que aun muerto de hambre pretende mantener formas refinadas en su comportamiento, tendría hoy una versión actualizada si nos fuera posible tener el humor necesario para ello. Chaplin lo tuvo, y esa es su genialidad.

Primeros años

En aquel 1914, año de su debut cinematográfico, Chaplin aparecería en más de treinta medimetros,

muchos de ellos protagonizados por el pícaro y entrañable vagabundo. Ya entonces comenzaría a escribir y dirigir algunas de aquellas películas, como *Charlot de conquista*, su primera obra tras las cámaras, o *Charlot panadero*, en la que los rasgos del vagabundo ya quedan bastante definidos.

Un año después, en 1915, firmaría con la *Essanay Film Manufacturing Company*, para la que escribiría y dirigiría una quincena de cintas: *Charlot campeón de boxeo*, *La fuga de Charlot*, *Charlot marinero*, *Charlot en el teatro...*

Fotograma de *El inmigrante*

El personaje del vagabundo alcanzó la popularidad suficiente como para que a partir de 1916 Chaplin se convirtiera en su propio productor. Son de aquella primera época: *Charlot en la tienda*, *Charlot a la una de la madrugada*, *Charlot*

prestamista, o *El inmigrante*.

Los guiones empiezan a destilar mayor denuncia social. Entre gag y gag, Chaplin consigue que el espectador simpatice y se identifique con el desfavorecido y tome partido por él. La aristocracia siempre aparece ridiculizada con estereotipos estirados y de moral más que cuestionable, los representantes de la autoridad (policías, oficiales de inmigración...) son a menudo corruptos y

deshonestos. Mientras, el vagabundo, amable y cortés, sólo lucha por su supervivencia con picardía casi inocente.

De entre las cintas de esta etapa destaca *El chico* (1921), película en la que Chaplin reconoció detalles autobiográficos: su infancia entre hospicios e instituciones

de acogida, la picaresca como medio de supervivencia, la temprana muerte de su hijo,... Además, el largometraje incluye algunos efectos especiales novedosos para la época (ángeles

volando, un barrio Escena de *El chico* pobre transformado en un edén lleno de flores y alegría...). No es exagerado decir que *El chico* es una de las pocas películas del cine mudo que han mantenido su popularidad hasta nuestros días.

Chaplin también denunciará en sus producciones los conflictos armados: *Armas al hombro* (1918) está considerada como la primera película abiertamente antibelicista de la historia del cine.

United Artists

En 1923, crea su propia productora, *United Artists*, junto a Mary Pickford, Douglas Fairbanks y D. W. Griffith, y con ella lanzará sus proyectos más personales, ambiciosos y reconocidos: *La quimera del oro* (1925), *El*

circo (1928), *Luces de la ciudad* (1931), *Tiempos modernos* (1936), *El gran dictador* (1940), *Monsieur Verdoux* (1947) y *Candilejas* (1952).

La quimera del oro fue reestrenada en 1942 en versión sonora, para la cual escribió Chaplin música y narración en off. Esta nueva versión obtendría dos nominaciones a los premios de la Academia (mejor sonido y mejor banda sonora). Pero fue *El circo*, en su versión original, la cinta que le daría a Chaplin un total de cuatro nominaciones y un premio honorífico por haberla protagonizado, dirigido, escrito y producido. Tuvo, además, un enorme éxito de taquilla.

El cine sonoro ya estaba dando sus primeros frutos, pero Chaplin se resistía al cambio y tan sólo permitió efectos de sonido y música. La voz no entraría en juego hasta *Tiempos modernos*, aunque de forma más bien anecdótica. Ésta sería, de hecho, la última vez que veríamos al vagabundo en la gran pantalla: la escena final, con un Charlot caminando hacia el horizonte junto a Paulette Goddard, es claramente simbólica: en el incipiente mercado sonoro no había sitio ya para aquel personaje.

Tiempos modernos, la industrialización según Chaplin

Estrictamente hablando, la primera película hablada de Chaplin sería *El gran dictador*, una valiente y mordaz crítica al nazismo. Apabullante forma de entrar en el cine

sonoro: “ya que nos dan voz, digamos algo que interese”, parece pensar Chaplin. Obviamente, la película fue censurada en varios países (entre ellos, España), incluso se baraja la posibilidad de que Chaplin fuera seriamente presionado para no filmarla.

Persecución y exilio

Tras el éxito de *Tiempos modernos*, emprendió una obra más polémica, anticipando un cambio en su carrera: *Monsieur Verdoux* (1947), su primera comedia negra. El

Chaplin caracterizado como *Monsieur Verdoux*

argumento en sí es una incitación a la censura: un asesino justifica su trato con las mujeres y los asesinatos por dinero y por haberse sentido abandonado por la sociedad capitalista. El cineasta fue sometido a intensas ruedas de prensa donde le preguntaban con insistencia por su relación con el comunismo. Se inició una investigación oficial. Chaplin había dicho antes de que estallara la Guerra Mundial que los nacionalismos iban a provocar una guerra. El compromiso con esta cuestión y la crítica de *El gran dictador* fueron el caldo de cultivo para que la prensa adoptara a Chaplin como chivo expiatorio de la debilidad americana.

El 17 de septiembre de 1952, el Fiscal General de Estados Unidos dio instrucciones para retener al actor y a parte de su familia cuando viajaban en el *RMS Queen Elizabeth* para asistir al estreno de *Candilejas* en Europa y de esa forma, debatir si debía ser expulsado o no. Allí lo denunciaron de «pertenecer al Partido Comunista, así como de graves delitos contra la moralidad y de formular declaraciones que demuestran una actitud hostil y de menosprecio hacia el país gracias a cuya hospitalidad se ha enriquecido».

De hecho, *Candilejas* (1952) fue retirada de las pantallas estadounidenses poco después de su estreno, ya

con Chaplin como exiliado político. No se proyectaría en Los Ángeles hasta veinte años después, consiguiendo un Óscar a la mejor banda sonora. Considerada por muchos como su mejor película por la sensibilidad y originalidad que muestra, *Candilejas* será su última producción estadounidense.

Candilejas, retrato agrídulce del mundo del espectáculo

A partir de 1953 fijaría su residencia en Suiza. En 1972 regresaría a EE.UU. tan sólo para recibir el premio honorífico a toda su carrera.

Últimas producciones

Como consecuencia del exilio, sus dos últimas películas oficiales fueron rodadas en Reino Unido: *Un rey en Nueva York* (1957) y *La condesa de Hong Kong* (1967). En éstas, como en las de la etapa anterior, Chaplin consta en los créditos como guionista, director, productor, actor y compositor.

En *Un rey en Nueva York*, Chaplin carga duramente contra la sociedad estadounidense, poniendo en tela de juicio desde el Comité de Actividades Antiamericanas (responsable del linchamiento político que acababa de sufrir), hasta el mercantilismo, pasando por la energía

Chaplin hijo dándole lecciones de política a Chaplin padre en *Un rey en Nueva York*

atómica, la música, o personajes reales del espectáculo y la política. Su propio hijo, Michael Chaplin, que para entonces contaba con diez años, aparece en el reparto como hijo de unos comunistas perseguidos y encarcelados.

Chaplin padre pone en boca del anarquista niño sus propias ideas: “El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo”, “Por causa del exceso de poder, hoy el mundo entero estallará en mil pedazos”, “En un mundo supuestamente libre, se violan los derechos de cada ciudadano...” Toda una amarga declaración de ideales que

no pasaría por los cines estadounidenses hasta 1973, veinte años después de su realización.

La última de las películas de Chaplin, *La condesa de Hong Kong*, la única en color de toda su trayectoria, tuvo una tibia acogida de público y crítica. Sophia Loren y Marlon Brando no supusieron el reclamo esperado.

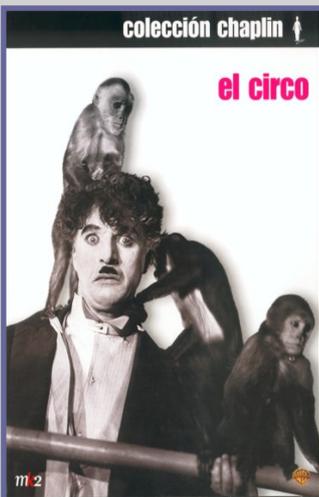
Reconocimiento

Sería absurdo negar la huella que Charles Chaplin dejó para siempre en el cine, no sólo del mudo, de donde está considerado una de las figuras más representativas, sino también del moderno: su visión irónica, mezcla de crítica mordaz e inocencia; su serio compromiso con el arte, que le llevó a controlar absolutamente todo en cada producción; la universalidad dramática de su sátira política y social... Con poco que observemos, detrás de la pantomima del pequeño vagabundo desaliñado descubriremos una inteligente mueca de desagrado y escepticismo que invita, al menos, a la reflexión, pero sin perder la sonrisa.

Mirada de cerca, la vida parece una tragedia; vista de lejos, una comedia.

A handwritten signature in black ink that reads "Charles Chaplin". The signature is written in a cursive, flowing style and is centered on the page.

A continuación ofrecemos una lista del material disponible en la Biblioteca que gira alrededor de esta guía. Entre corchetes facilitamos la signatura con la que se puede localizar en nuestras estanterías.

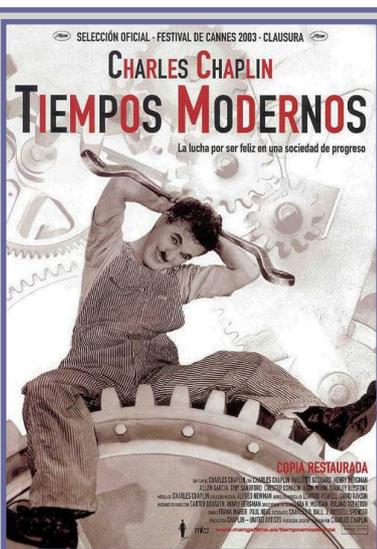
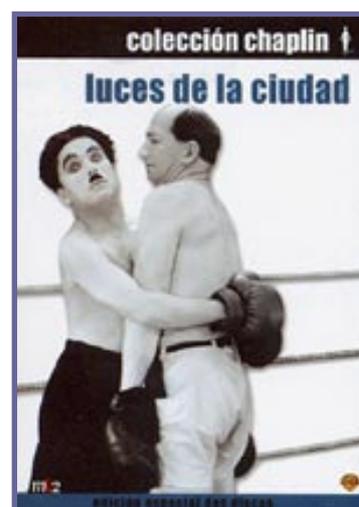

El circo (C. Chaplin, 1928)

Tras haber sido confundido con un carterista, Charlot se refugia en la carpa principal de un circo. Los dueños, allí, confunden su huida como parte de un espectáculo y deciden contratarlo. En cada función, a causa de su torpeza, desencadena la hilaridad del público y se convierte en la estrella del espectáculo. Charlot se enamora de la bella Merna, hija del director del circo, pero ella prefiere a Rex, el funámbulo. Charlot sabrá aceptar esta decisión y provocar su unión antes de abandonar el circo. [DVD 585]

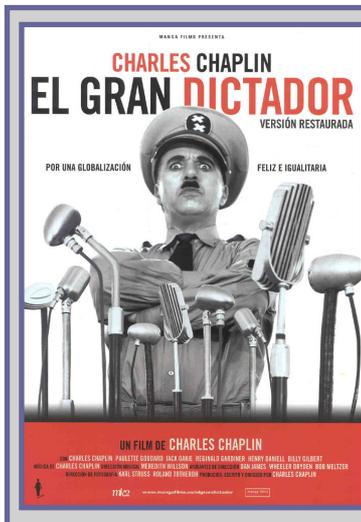
Luces de la ciudad (C. Chaplin, 1933)

Charlot es un pobre vagabundo sin hogar que conoce y se enamora de una florista ciega. Poco después, evita el suicidio de un millonario borracho, de quien obtiene mil dólares para ayudar a que no embarguen la casa de la florista. Pero el borracho benefactor, una vez pasados los efectos del alcohol, niega conocer a Charlot y le acusa de robo. Tras pasar una larga temporada en prisión, vuelve a encontrarse con la florista, con la vista recuperada tras una operación y con un establecimiento a su cargo. [DVD 583]

Tiempos modernos (C. Chaplin, 1936)

Extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje, un obrero metalúrgico acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un hospital, sale y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín, gracias a lo cual queda en libertad. Una vez fuera, reemprende la lucha por la supervivencia en compañía de una joven huérfana a la que conoce en la calle. [DVD 580]

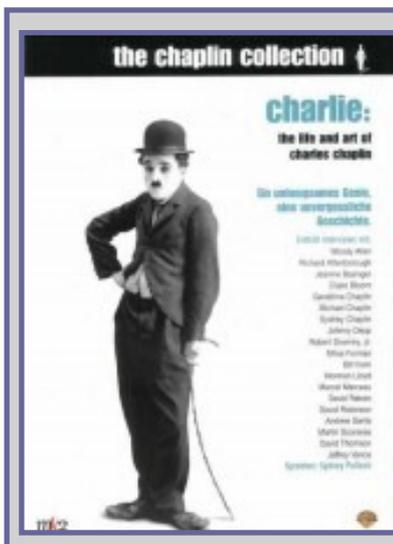

El gran dictador (C. Chaplin, 1940)

Un soldado judío sufre pérdida de memoria tras sobrevivir a un accidente en la Primera Guerra Mundial. Al regresar a su hogar, intenta continuar con su negocio, una barbería, ignorando que los tiempos han cambiado: el país, Tomainia, está gobernado por el despiadado dictador Hynkel, con quien el barbero guarda un asombroso parecido. Un día, los guardias confunden al dictador con el judío y lo llevan a un campo de concentración. Al mismo tiempo, al pobre barbero lo confunden con el tirano. [DVD 579]

Candilejas (C. Chaplin, 1952)

Calvero, un veterano cómico en plena decadencia y alcohólico, acoge en su casa a una joven atormentada a la que salva cuando ésta se va a suicidar. El cómico intentará que la joven Thereza recupere su afición por la danza. Juntos consiguen que triunfe en el ballet unos pocos años después, pero Calvero siente que su tiempo ya ha pasado, como queda patente al ser rechazado por el público en su regreso a los escenarios. Aunque Thereza profesa un gran amor por Calvero, él la rechazará por ser consciente de que una mujer joven no puede estar con alguien como él. [DVD 475]

Charlie : vida y obra de Charles Chaplin (R. Schickel, 1992)

Extraordinario tributo a Charles Chaplin. Con narración de Sidney Pollack, se incluyen -entre otros- fragmentos de sus ya clásicas comedias, películas caseras de Chaplin jugando al tenis con Groucho Marx o ensayando el tema musical que se convertirá en el famoso baile de "El Gran Dictador", entrevistas con renombrados actores y directores como Woody Allen, Martin Scorsese, Johnny Deep o Robert Downey Jr. y con miembros de la familia de Chaplin. [DVD 578]

Otros títulos:

- Charlot se va de juerga ; Charlot en el parque ; Charlot marinero ; Charlot trabajando de papalista* (C. Chaplin, 1915) [DVD 587]
- Charlot campeón de boxeo ; La fuga de Charlot ; Charlot en la playa; Charlot perfecta dama* (C. Chaplin, 1915) [DVD 589]
- Charlot cambia de oficio ; Charlot en el teatro ; Carmen* (C. Chaplin, 1915, 1916) [DVD 588]
- Charlot vagabundo ; Charlot portero de banco ; Charlot licenciado en presidio ; Aventuras de Charlot* (C. Chaplin, 1915, 1916) [DVD 590]
- El conde ; Charlot prestamista ; Charlot encargado de bazar ; Charlot bombero* (C. Chaplin, 1916) [DVD 591]
- Charlot en la calle de la Paz ; Charlot en el balneario ; Charlot tramoyista de cine ; Charlot emigrante* (C. Chaplin, 1916, 1917) [DVD 592]
- El chico ; Charlot, tramoyista de cine ; Charlot emigrante* (C. Chaplin, 1916-1921) [DVD 337]
- Una mujer de París* (C. Chaplin, 1923) [DVD 584]
- La quimera del oro* (C. Chaplin, 1942) [DVD 581]
- Monsieur Verdoux* (C. Chaplin, 1947) [DVD 582]
- Revista Chaplin* (C. Chaplin, 1959) [DVD 586]

Para saber más:

- Chaplin, C. *Mi autobiografía* - Madrid : Debate, 1989 [B CHA mia]
- Chaplin, C. *Mis andanzas por Europa* - Madrid : Cenit, 1930 [XX 25]
- VV.AA. *Historia general del cine* - Madrid : Cátedra, D.L. 1995-1998 [791.43(091) HIS]
- Torres, A. M. *100 años de cine, 100 películas, 100 directores, 100 actrices, 100 actores* - Madrid : Alianza, D.L. 1995 [791.43(091) TOR cie]
- Coma, J. *Diccionario de la caza de brujas : las listas negras en Hollywood* - Barcelona : Inédita, 2005 [791.43(73) COM dic]

Este documento está bajo licencia de Creative Commons