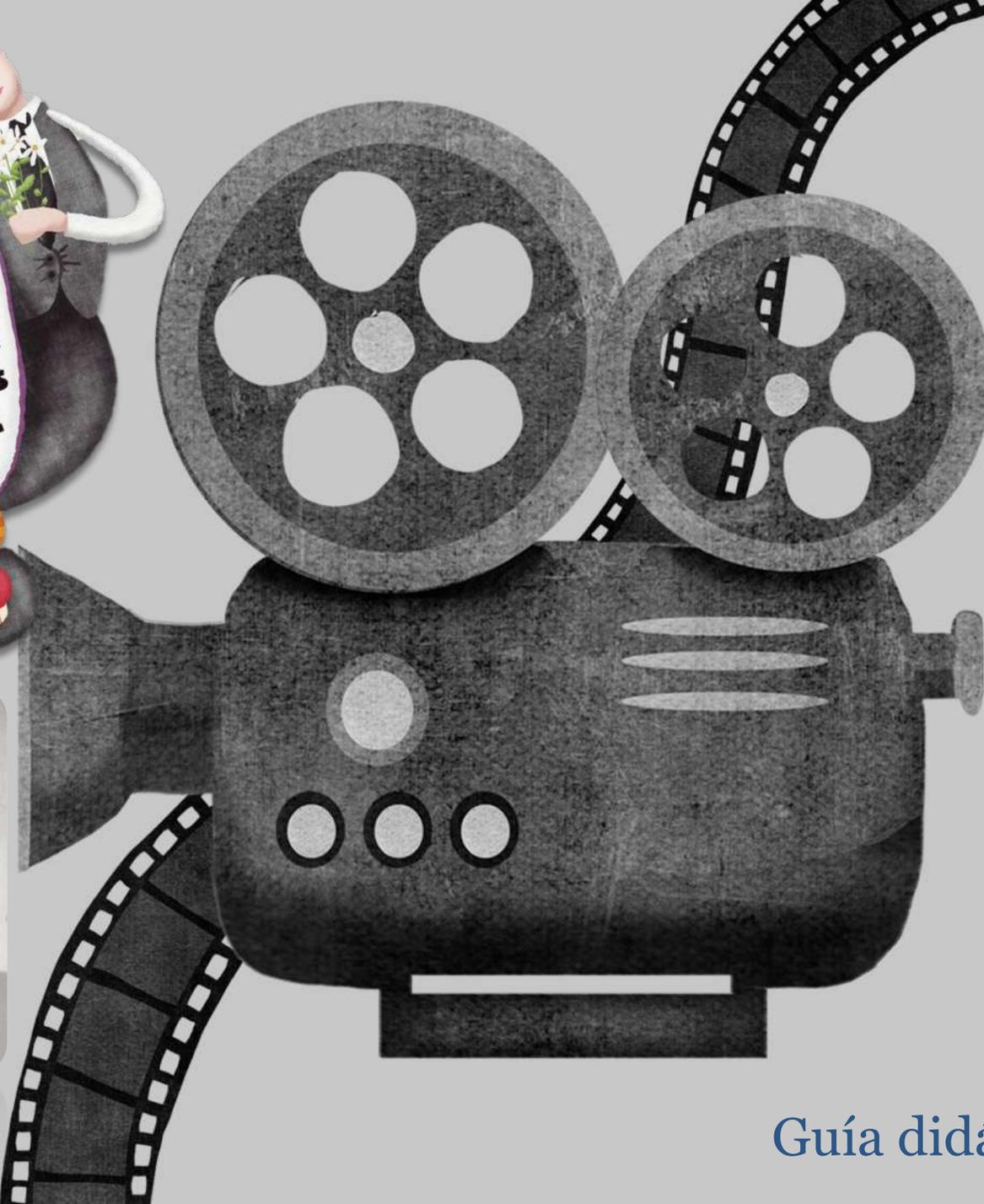

Cine antiguo
con músicas
nuevas 2

Cine
antiguo
con
músicas
nuevas 2

Películas de
Buster Keaton
con música
de piano

El Teatro Real ofrece para toda la familia un nuevo espectáculo de **cine mudo y música en directo**. En esta ocasión, el protagonista será **Buster Keaton**, quien con su cara sin gesto, pero con un talento desbordante, ha hecho reír a millones de personas durante más de un siglo. Su lenguaje no verbal y las improvisaciones del pianista Jean Jadin sobre las aventuras que se vean en la pantalla, servirán de herramientas para que los más pequeños descubran **un mundo sin palabras pero lleno de expresividad**.

EQUIPO ARTÍSTICO

Actores: Guy Cohen y Aarón Martín

Pianista: Jean Jadin

Nueva producción del **Teatro Real**

Películas de **Buster Keaton** con música de piano

Duración: 60'

Niños a partir de 4 años

Sala Gayerre

Funciones escolares: 17, 22, 23 y 24 enero 2020 (10:30 y 12:00)

Funciones familiares: 18, 19, 25 y 26 enero 2020 (12:00 y 17:00)

Imposible imaginar la historia del cine sin la presencia de uno de sus genios absolutos: el cómico que nunca reía; el acróbata de las escenas imposibles; el actor, director y guionista original y perfecto; el personaje humano y sencillo que todos queremos ser.

En los años 20 creó su propia compañía y comenzó a filmar sus desternillantes películas: *La ley de la hospitalidad*, *El Navegante*, *Las 7 ocasiones...* hasta llegar a sus dos obras maestras: *El maquinista de la General* y *El héroe del río*. Con la llegada del cine sonoro (1927) se acabó abruptamente su carrera. De mayor hizo cameos (intervenciones breves) en algunas películas famosas: *Candilejas*, *El crepúsculo de los dioses*, *La vuelta al mundo en 80 días*, etc...

Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite la preparación de los niños para la función, de acuerdo con su edad. Quiere ser una introducción o preparación para aquello que los niños esperan ver sobre el escenario, para el disfrute y comprensión del espectáculo. Por tanto, pretende ser un apoyo para el trabajo previo y posterior a la asistencia al espectáculo “*Cine antiguo con músicas nuevas 2*”. Cada docente conoce el nivel y posibilidades de su grupo de alumnos, por lo que podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus necesidades concretas.

Se ha estructurado en tres bloques de la siguiente manera: un prelude informativo general sobre el espectáculo; un bloque de contenidos, con información sobre música, obras, intérpretes e ilustradora; y un apartado de actividades dirigido a los alumnos (coordinados por el profesor)

1) ¿Qué es Real junior?

https://www.youtube.com/watch?v=upSy3_L59oU

2) Sobre la edición anterior de *Cine antiguo con músicas nuevas*

https://elpais.com/cultura/2018/01/17/actualidad/1516203363_655689.html

3) Otras guías didácticas

<https://fernandopalacios.es/trabajos/materiales/guias-didacticas/>

4) ¿Quién era Buster Keaton?

<https://elcultural.com/el-gran-buster-keaton-el-acrobata-y-el-existencialista>

<https://www.elindependiente.com/tendencias/cine/2019/08/01/pelicula-documental-buster-keaton/>

https://www.youtube.com/watch?v=FP9wBVVsD6g&feature=emb_title

5) La importancia del cine en la educación

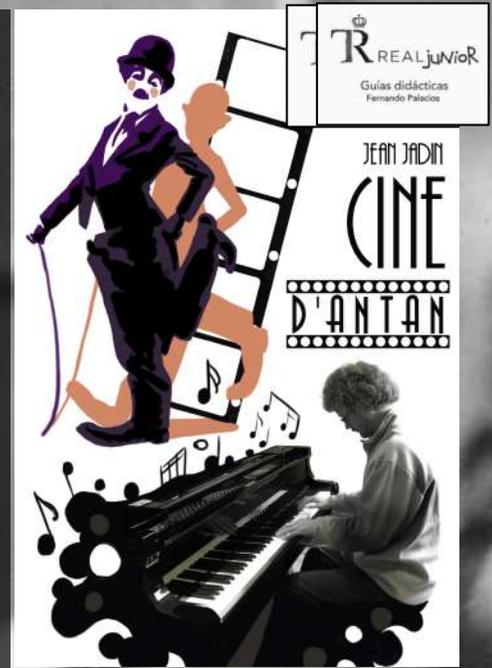
<https://www.ocendi.com/educamedia/la-importancia-del-uso-del-cine-como-medio-educativo-para-ninos/>

Jean Jadin nos ofrece una selección de momentos de películas mudas de Buster Keaton que conservan el olor de aquellos tiempos en que la música se improvisaba en vivo, al lado de la pantalla, y coloreaba la acción con su magia, gracia, fantasía y misterio. En estas películas apreciaréis persecuciones infernales o situaciones de vodevil deliciosas. Con atmósferas contrastadas, se convocan todos los efectos no verbales, y su impacto sobre la audiencia joven es inevitable. La angustia y el terror de los fenómenos surgidos de la oscuridad siguen teniendo éxito hoy día, del mismo modo que la hilaridad desenfrenada generada por caídas burlonas. La fascinación siempre acaba superando y venciendo el miedo.

Totalmente improvisada en el piano, "la banda sonora" es reforzada por el empleo de pequeños "instrumentos de boca". Gracias a ella, se consigue expresar lo que las imágenes no llegan a contar. La música acompaña de diversas maneras y unifica los acontecimientos que aparecen en la pantalla. Así, las impresiones se sentirán de manera diferente, dependiendo de si la melodía es más lineal o fragmentaria, el ritmo más regular o desigual, la armonía más consonante o disonante, todo con o sin efectos sonoros, glissandis... o silencios.

ACTIVIDAD 1

DEBATE

- 👉 Hay varios temas que suscitan buenos debates:
- *¿Mudo o sonoro? Ventajas e inconvenientes*
 - *Maneras acompañar con sonidos el cine y el teatro*
 - *¿Blanco y negro o color? Ventajas e inconvenientes*
 - *“La risa es el sonido más hermoso del mundo” (Harold Lloyd) “Un día sin reír es un día perdido” (Charles Chaplin)*

El director primerizo

ACTIVIDAD 2

Con las cámaras y teléfonos actuales es fácil rodar una película muda: todos los últimos modelos disponen de programas de edición, de envejecimiento de las imágenes, cambios de velocidad, etc... Lo único difícil es editar las imágenes y darles continuidad. Os pongo algunos ejemplos de gags de Buster Keaton

<https://www.youtube.com/watch?v=0MnjLWZZ7mA>

https://www.youtube.com/watch?v=J8XM1_rOTg

Aquí tenéis unas películas mudas realizadas por jóvenes y niños de hoy:

https://www.youtube.com/watch?v=1Jo_tq0ckXs

<https://www.youtube.com/watch?v=pTk4ebF8ZbI>

<https://www.youtube.com/watch?v=Fwlp9-6Cz9s>

<https://www.youtube.com/watch?v=rB4DLnT2ZY0>

<http://contrapicado.es/formacion/taller-cine-mudo/>

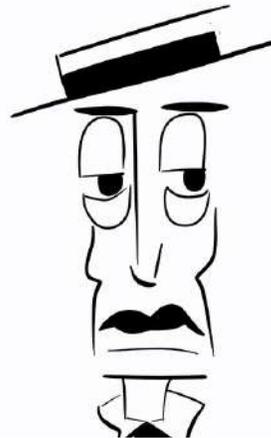
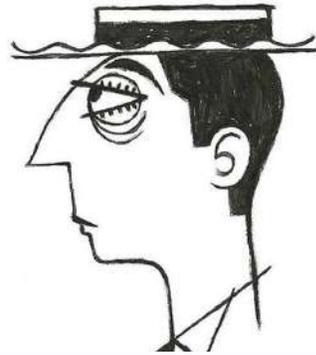
☛ Después de ver estas últimas películas os habréis dado cuenta de que son parecidas a las antiguas. En efecto, están basadas en los gags y chistes de las clásicas de los años 20. ¿En qué se parecen? ¿Por qué dan la sensación de que son antiguas? ¿Sois capaces de analizar las escenas una a una y descifrar cómo las han hecho?

☛ ¡Manos a la obra! Hay que hacer una película muda de 2'. Lo primero que necesitáis es una historia divertida que se pueda contar con imágenes mudas. La dividís en escenas (Por ejemplo, unos amigos se pierden en una ciudad, se caen por un agujero, les persigue un policía, se disfrazan, se encuentran con un animal...) Grabáis en blanco y negro las escenas por separado, las ordenáis y juntáis en un programa de edición de vídeo, le quitáis lo que sobra, las aceleráis, le ponéis título y ya está lista para añadirle la música en vivo.

<https://www.youtube.com/watch?v=MXytz-hoLBM>

ACTIVIDAD 3

Cara de palo

CARICATURAS: Los personajes del cine mudo son modelos de caricaturas.
👉 Mirad las caricaturas de Keaton y haced otras vosotros.

SERIEDAD: Se le conoce como “Cara de palo”, porque nunca sonreía. Su gracia está en que pone la misma cara para todo.
👉 Por parejas: uno está siempre serio y otro intenta hacerle reír sin tocarlo.
👉 Vuestra cara es como una careta: aunque os pasen muchas cosas, vuestro cuerpo lo expresa, vuestra cara no. Teatralizadlo

SOMBREROS: En *El héroe del río*, el padre quiere que su hijo se cambie de sombrero.

<https://www.youtube.com/watch?v=KgpX1ii01cM>

👉 Colocaros delante de un espejo y cambiad de sombrero, posando, pero sin cambiar de cara.

PEQUEÑOS CINÉFILOS

👉 En esta página web viene un extracto de los éxitos de Buster Keaton. Solamente ver algunos de los vídeos seleccionados ya es una actividad

<https://www.espinof.com/listas/mejores-peliculas-buster-keaton-siete-ocasiones-para-adentrarse-mundo-maestro-comedia>

MÍMICA

👉 El cine mudo es una gran escuela de mímica. Hay muchas actividades para niños sobre esta forma de teatro-cine

<https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/diez-juegos-de-mimica-para-ninos/>

<https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7151.pdf>

<https://www.efdeportes.com/efd129/unidad-didactica-un-gesto-vale-mas-que-mil-palabras.htm>

TALLER DE CINE MUDO

👉 Con modelos de obras del cine mudo, silueteando y recortando figuras, luces y sombras, contando cuentos... Ideas para montar un taller de cine mudo

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

ACTIVIDAD 4

La improvisación

Hay pianistas que se dedican a ir por cines, centros culturales, bares y otros lugares públicos, con sus películas bajo el brazo, ofreciendo sus espectáculos de cine mudo con piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=k7Oymuw9HUA>

Me gusta mucho esta versión de piano y oboe

<https://www.youtube.com/watch?v=v2dEymVVkpE>

Jean Jadin, nuestro pianista, es un gran improvisador. Lo podéis ver trabajando aquí:

<https://www.youtube.com/watch?v=ft4I4kyipLk>

Para más información sobre improvisación al piano podéis echar un ojo a los materiales educativos del concierto “Músicas al encuentro: jazz & clásica” de la Fundación March.

<https://www.march.es/musica/jovenes/guias-didacticas.aspx?l=1#jazz-clasica>

<https://www.youtube.com/watch?v=AjtDRXw5jjw&t=5s>

👉 No perdáis de vista cómo lo hacen. ¿Quedan claros los cambios en la música cuando cambian las escenas de la película?

👉 ¿Podéis contribuir con vuestros instrumentillos de viento a hacer más divertida la banda de los pianistas?

👉 ¿Sabéis qué es un “hombre orquesta”? Investigad

Trenes de vapor

En los trenes eléctricos de juguete podemos encontrar modelos de trenes antiguos, de aquellos que funcionaban con vapor, se les echaba agua y carbón, y desprendían enormes cantidades de humo negro. Desde 1826 funcionaron los trenes a vapor, hasta que a finales del S. XX se sustituyeron por los eléctricos.

El maquinista de la General, del genial Buster Keaton, es el mayor homenaje que se ha hecho nunca a los trenes antiguos.

👉 Echadle un ojo a algunas de sus escenas.

<http://www.youtube.com/watch?v=xcjqowD8EOY>

¿Cómo era un viaje en tren?

👉 Reproducir un viaje dentro de un vagón, con sus curvas y movimientos. Incluso podemos hacer un juego clásico: el “tren humano”, en el que nos enganchamos unos tras otros haciendo recorridos diversos.

👉 ¿Podéis reproducir el famoso traqueteo que hacían los trenes de vapor cuando entraban en funcionamiento? Hay que tener en cuenta que hay un ritmo en la máquina de vapor y otro en los vagones con las vías.

ACTIVIDAD 6
Actividad extraída
de la guía didáctica
La pequeña cerillera

Contestad unas preguntillas

- ¿Qué pasó con el cine mudo cuando, en 1927, apareció el cine sonoro? ¿Qué crees que hubiera pasado si hubieran hablado los personajes del cine mudo?
- ¿Conocíais a Chaplin, Keaton y Lloyd? ¿Veis alguna relación entre ellos y los payasos de los circos?
- ¿Qué escenas de las películas de Buster Keaton son las que os provocan más risa?
- Keaton utiliza siempre un tipo de sombrero ¿Cómo es?
- ¿Por qué da risa estampar una tarta en una cara, un tropezón en la calle, un bofetón inesperado, una caída de pantalones...?
- ¿En qué escena Keaton arriesga más su vida: en el huracán de *El héroe del río* o con la máquina de tren de *El maquinista de la general*?
- ¿Cuál es vuestra caída favorita? ¿Y la mejor persecución?
- ¿Qué quieren decir las siguientes palabras del lenguaje cinematográfico: plano, plató, claqueta, rodar y acción? ¿Las podéis buscar y luego explicar a vuestros compañeros?
- Las músicas que acompañan las películas mudas suelen ser las que sonaban por entonces (la década de los 20) ¿podéis localizar algunas de ellas y documentarlas?
- ¿Cuántos instrumentos diferentes de tecla conoces?
- ¿Qué tiene el piano que siempre lo eligen como el instrumento favorito del cine mudo?
- ¿Cuántos instrumentos puede tocar a la vez un “hombre-orquesta”?

ACTIVIDAD 7

