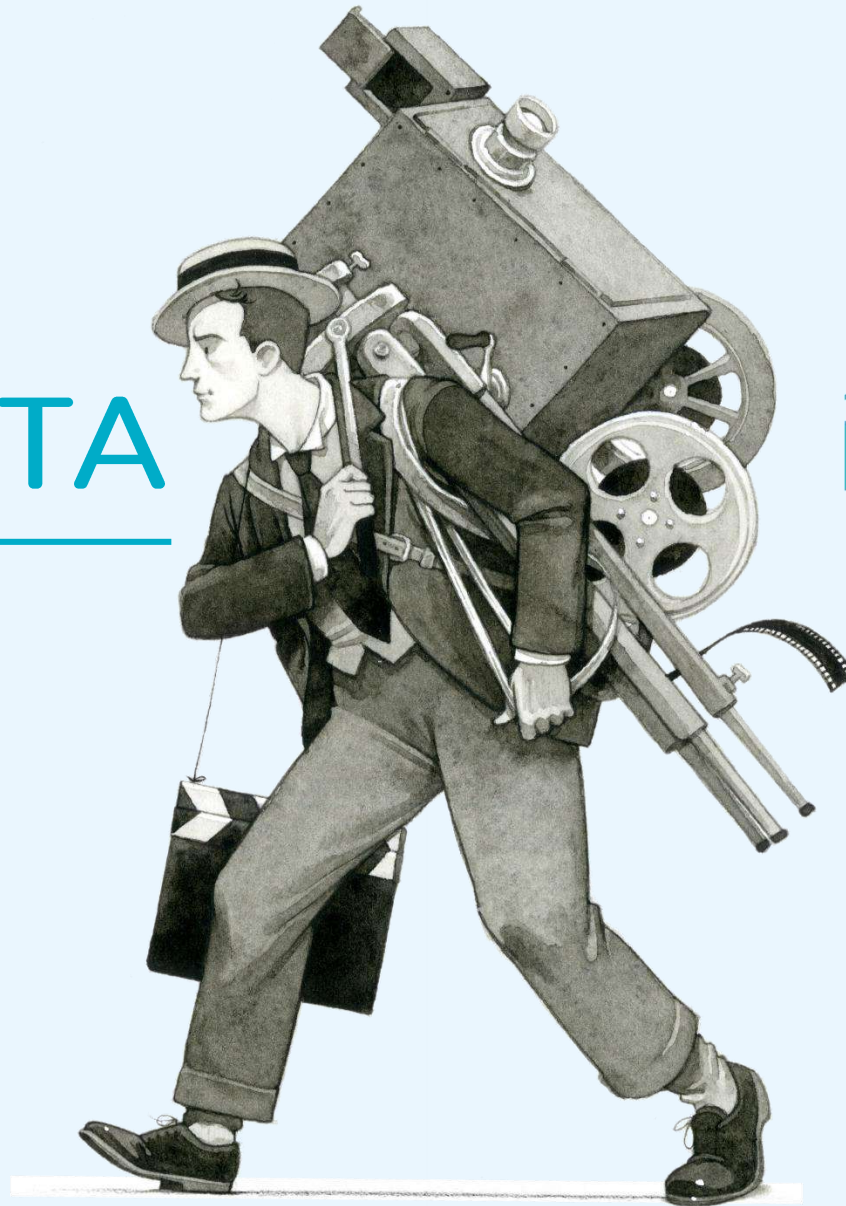

CINE MUDO CON MÚSICA EN VIVO

EL MAQUINISTA

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

El Maquinista (1926), una comedia protagonizada por el genial **Buster Keaton** y que ha sido catalogada como la segunda mejor película de todos los tiempos, forma parte del *Ciclo de cine mudo* del Real Teatro de Retiro.

El cine nació en París el 28 de diciembre de 1895, en el número 14 del bulevar de los Capuchinos, de la mano de los hermanos Lumière y su invento, el cinematógrafo. La proyección de fotografías en movimiento, que dio lugar al séptimo arte, supuso una revolución cultural que ha modificado por completo la manera en la que percibimos el mundo.

En sus inicios nadie se habría imaginado las repercusiones sociales y la industria millonaria que iba a generar este invento de los Lumière. Por ejemplo, su propio padre consideraba que “el cine no es una situación de porvenir, es más bien un oficio de feriante que puede durar seis meses, un año, acaso más, acaso menos”. Solo 30 años después de estas primeras exhibiciones públicas, se estrenaría este clásico del cine mudo, *El Maquinista de la General*, dirigida y protagonizada por el gran “cara de palo” Buster Keaton, definida por Orson Welles como una de las mejores películas de la historia del cine.

El ritmo y las características de este tipo de cine hacen que sea imprescindible su proyección con música en directo, tal y como vieron la película originalmente sus primeros espectadores. En esta ocasión podemos disfrutar de esta maravillosa comedia en el Real Teatro de Retiro con la banda sonora compuesta por The Jazz on Five.

En la web del Teatro Real, podéis encontrar [la ficha artística del espectáculo](#).

Guía didáctica

EL MAQUINISTA

RealTeatro
de Retiro

OBJETIVOS

- Acercar la música y el cine al público más joven.
- Fomentar la escucha activa en el aula y en el teatro.
- Conocer los orígenes del cine.
- Entender el concepto de “fotografía en movimiento”.
- Dejarse sorprender por la universalidad del humor.
- Conocer el estilo de la comedia “slapstick”.
- Descubrir la figura de Buster Keaton y su relevancia en el cine.
- Crear hábitos culturales y formar espectadores y espectadoras desde la infancia.

Guía didáctica

EL MAQUINISTA

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue roofline above the text. **RealTeatro**
de Retiro

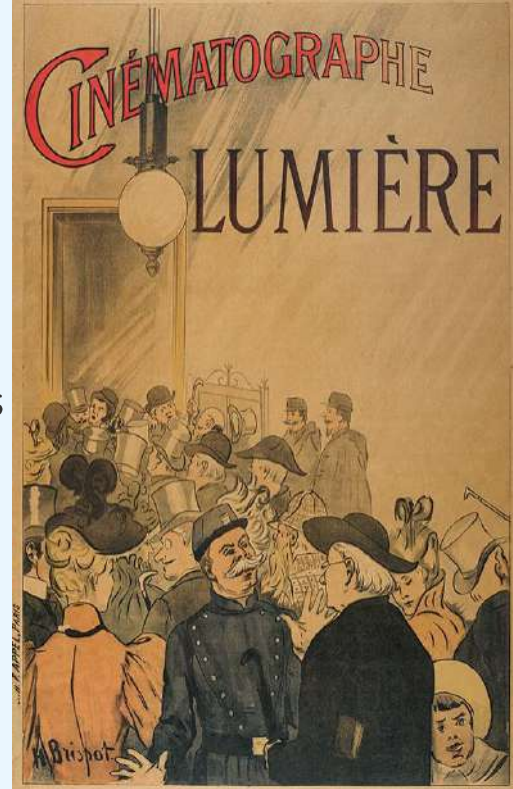
LA HISTORIA

Sinopsis

El Maquinista de la General, considerada una de las 100 mejores películas de todos los tiempos, fue estrenada en 1926, cinco décadas después del final de la Guerra de Secesión estadounidense.

Cuenta la historia de Johnny Gray y su deseo fallido de alistarse en el ejército. Nuestro protagonista se verá envuelto, sin esperarlo, en una batalla entre trenes y se defenderá como un batallón de 100 hombres. Johnny, el tren, la chica y el enemigo son los protagonistas indiscutibles en esta comedia bélica, contada desde el punto de vista del bando perdedor.

No hay ninguna película sobre la guerra civil americana que pueda igualarse a *El Maquinista de la General*, no solo por su belleza, sino por el aura de autenticidad, respeto y dignidad que transmite Keaton, cuyo rostro es el más bello de la pantalla.

Guía didáctica

EL MAQUINISTA

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

La banda sonora, compuesta específicamente para la película, será interpretada en directo por *The Jazz On Five*.

El quinteto ofrecerá un repertorio que, partiendo del Jazz, pasará por el blues o el swing, generando esa atmósfera tan divertida y característica de las comedias *slapstick*.

Escucha esta [playlist](#) que ha inspirado a los músicos en la composición de la banda sonora, y sumérgete en el mundo del blues y el swing.

Guía didáctica

EL MAQUINISTA

RealTeatro
de Retiro

HABLEMOS DE... BUSTER KEATON

Buster Keaton fue uno de los grandes *clowns* de la historia del cine. Un ser encantador, un artista supremo y una de las personas más bellas que se haya fotografiado. Tenía una manera particular de trabajar, su propia forma de construir gags, despacio y meticulosamente, dedicando mucho tiempo a ensayar las caídas y las acrobacias hasta el punto de que parecieran tan naturales como caminar.

Hijo de artistas de *vaudeville*, el pequeño Buster empezó a actuar desde los cuatro años poniendo en práctica una valiosa lección que le enseñó su padre: cómo caer de golpe sin hacerse daño. Sus comienzos en el cine fueron de la mano de Fatty Arbuckle, actor de películas cómicas, y pronto se volvió tan popular que dirigió y actuó en sus propias producciones.

Hacer películas de humor en un cine sin sonorizar no era tarea fácil, por eso la comedia *slapstick* tuvo un éxito tremendo, con actores como el Gordo y el Flaco, Harold Lloyd o Charles Chaplin. De todos ellos, el indiscutible rey del golpe y porrazo fue Buster Keaton.

Guía didáctica

EL MAQUINISTA

RealTeatro
de Retiro

HABLEMOS DE... BUSTER KEATON

Cuenta Peter Bogdanovic, en el documental *El Gran Buster*, que un médico le preguntó en un reconocimiento cuándo se había roto el cuello, a lo que Keaton respondió que no estaba seguro. Nadie más en la historia del cine se ha caído tantas veces ni con tanta gracia. Nadie en la historia del cine se ha roto el cuello sin saberlo. Nadie hasta ahora, ni nadie que lo supere.

Estrenada en 1926, *El Maquinista de la General* forma parte de la colección de películas que Buster Keaton rodó antes de lo que él consideró el mayor error de su vida: la firma del contrato con Metro-Goldwyn Mayer. Con esta nueva colaboración, Keaton sacrificó su independencia creativa ignorando las recomendaciones de Charles Chaplin y Harold Lloyd. Lo que siguió, fueron muchos años de películas por encargo con las que el ánimo de Keaton fue apagándose poco a poco, aunque siguiera actuando hasta el último de sus días.

Pocos meses antes de morir, el Festival de Venecia le brindó el gran homenaje de su vida. El “cara de palo” (conocido así por su habilidad para mantener una expresión facial seria e imperturbable) no pudo aguantar los más de 10 minutos de aplausos sin deshacerse en lágrimas, incrédulo de que su cine hubiese sobrevivido hoy casi 100 años después.

Guía didáctica

EL MAQUINISTA

HABLEMOS DE...

EL LEGADO CÓMICO DE BUSTER KEATON

Cuenta el director americano Quentin Tarantino que siempre se ha sentido fascinado por la comedia y sus artilugios. Para Tarantino, Buster Keaton es un héroe emocionante por su manera de hacer comedia. ¿Por qué tienen los cómicos que ser menos? ¿Por qué no pueden ser hombres serios, fuertes, poderosos, acróbatas, intrépidos?

Buster Keaton nos enseñó que el cómico es un personaje valiente que se enfrenta, en la mayoría de las ocasiones, a tipos musculosos que le sacan dos cabezas y a los que vence airosamente entre acrobacias y genialidades. Para muchos directores como Orson Wells, Werner Herzog o Mel Brooks, Keaton es uno de los creadores del cine.

En palabras de Tarantino, para Buster lo importante era el cine. No se trataba de una cámara clavada en el suelo o a una plataforma, eran bromas que funcionaban gracias a la cámara. Recuerda que Buster Keaton nunca utilizó dobles en sus películas, [¿qué te parece este video de sus mejores acrobacias?](#)

Por aquí te dejamos otro vídeo donde puedes [ver alguno datos e influencias del artista](#) en el cine actual.

Guía didáctica

EL MAQUINISTA

ACTIVIDADES

1. Crea tu propio folioscopio

El nacimiento del cinematógrafo no fue un fenómeno de generación espontánea, sino el resultado de trabajos y estudios durante muchos años. Puede que la proyección de la linterna mágica se remonte a los egipcios, pero nos centraremos en un principio físico y varios artilugios que precedieron a la invención de los Lumière.

¿Por qué el cine es *fotografía en movimiento*? El físico belga Joseph Plateau descubrió que para que el cerebro humano tenga la impresión de movimiento al ver imágenes fijas, éstas tienen que moverse a la velocidad 10 imágenes fijas para producir la sensación de movimiento. El cinematógrafo captaba 16 imágenes por segundo, el cine analógico 24 imágenes y el digital a partir de 30 imágenes o *frames* por segundo.

- ¿Quieres hacer la prueba? Te retamos a hacer un folioscopio. Puedes ver su funcionamiento en [este video](#).
- ¿Cómo hacerlo? Coge un cuadernillo de post-it y dibuja una secuencia de movimiento con ligeros cambios de una página a otra como, por ejemplo, la trayectoria de un balón desde el chute hasta la portería o una persona dando un salto y cayendo al suelo. Puedes hacerlo de cualquier cosa que se te ocurra.

Dibuja la escena con paciencia hoja por hoja y después haz pasar las páginas como si estuvieras ojeando muy deprisa. No es magia, se llama “persistencia de impresión retiniana”.

Guía didáctica

EL MAQUINISTA

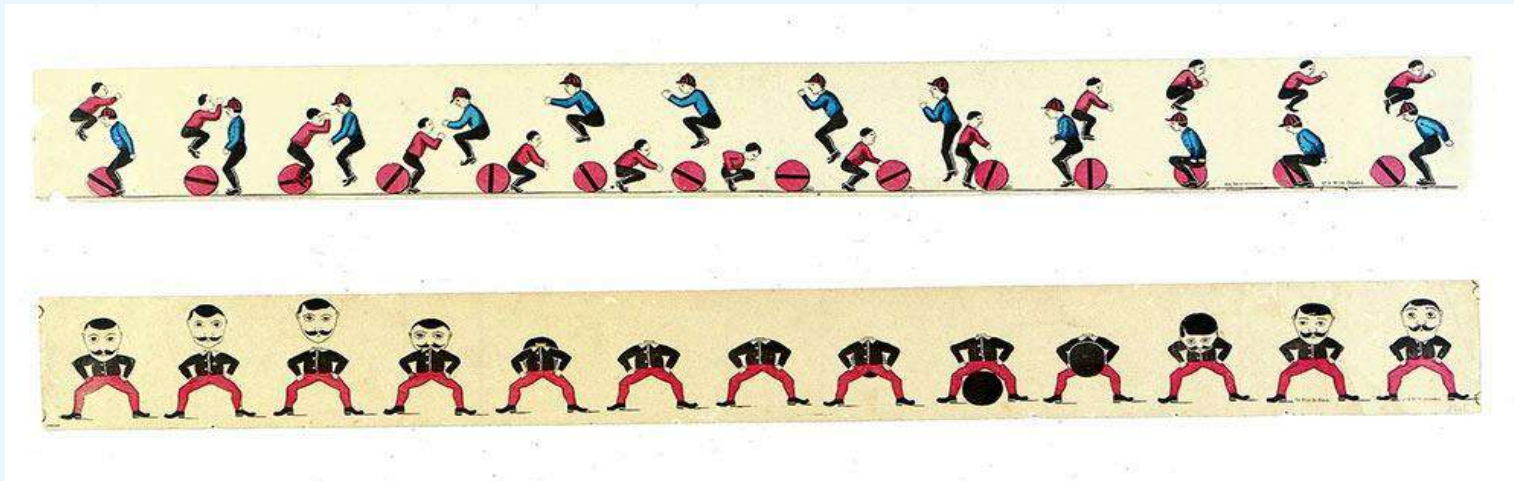
RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

2. Trabaja con el movimiento

El zoótropo, un dispositivo inventado por el americano William George Horner, fue uno de los juguetes más populares de finales del siglo XIX y uno de los precursores del cinematógrafo junto al praxinoscopio de Charles-Émile Reynaud.

- ¿Serías capaz de realizar el tuyo propio? Aquí os dejamos este video [tutorial](#) para que hagas tu tira más divertida y pongas en práctica el principio de la fotografía en movimiento.

Guía didáctica

EL MAQUINISTA

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

3. Conviértete en cineasta por un día

¿Sabías que el cine no se sonorizó hasta 1927? Es por eso que el cine mudo presentaba un reto en la búsqueda del lenguaje cinematográfico.

- Te invitamos a que realices un pequeño corto de cine mudo con un grupo de compañeros y compañeras de clase. Elige una de las cuatro emociones básicas: alegría, tristeza, ira o miedo, y haz tu corto.

Si puedes grabarlo, no olvides hacerlo en blanco y negro. Si no puedes, haz una representación en clase para que lo vean los y las demás.

Os dejamos algunas preguntas que os pueden servir de guía:

- ¿Cómo te expresarías si no pudieras hablar?
- ¿Cómo se pueden transmitir emociones y situaciones solamente con el lenguaje corporal?
- ¿Te atreves a poner banda sonora a tu corto?

Guía didáctica

EL MAQUINISTA

RealTeatro
de Retiro

CINE MUDO CON MÚSICA EN VIVO

EL MAQUINISTA

Guía didáctica:
Café Kino

RealTeatro
de Retiro

