

CINE-CLUB

Comentarios finales del 1er Trimestre

Comentario nº 1

The Gold Rush es una película de comedia estadounidense de 1925 escrita, producida y dirigida por Charlie Chaplin.

Chaplin se inspiró en las fotos de la Fiebre del oro de Klondike, así como en la historia del Partido Donner que, cuando estaban nevadas en Sierra Nevada, fueron conducidas al canibalismo o se comieron el cuero de sus zapatos.

Chaplin, que creía que las tragedias y los cómics no estaban lejos el uno del otro, decidió combinar estas historias de privación y horror en la comedia. Decidió que su famoso pícaro se convierta en un buscador de oro que se une a un valiente optimista decidido a afrontar todos los escollos asociados a la búsqueda del oro, como la enfermedad, el hambre, la soledad o la posibilidad de que en cualquier momento pueda ser atacado por un oso pardo.

En la película, se pueden ver escenas como Chaplin cocinando y soñando con su zapato, o cómo su amigo hambriento Big Jim lo ve como un pollo.

En cuanto a la música, es piano que esta constantemente sonando un alegre piano, algo común en los felices años 20. La sensación de esta música alegre es que va a ser una película entretenida y divertida que te hará pasar un buen rato.

La música tiene una función física ya que está acompañando el movimiento de la imagen muda.

También tiene funciones psicológicas:

-Ayuda a marcar los estados de ánimo de los personajes

-Modifica el ritmo de la acción, siendo más frenética en partes muy activos y divertidos, como al principio de la obra cuando forcejean con la escopeta.

-Y como en la gran mayoría de películas, la sensación conclusiva de las escenas.

Comentario nº 2

EL MAQUINISTA DE LA GENERAL

La película fue con diferencia el proyecto más ambicioso en que se embarcó Keaton. El punto de partida era un libro titulado *The Great Locomotive Chase* que narraba un hecho real sucedido durante la Guerra de Secesión, cuando unos soldados del bando confederado se infiltraron en territorio enemigo para secuestrar una locomotora y con ella ir destruyendo vías y puentes por el camino. El plan no obstante se vino abajo gracias a dos conductores de tren que les persiguieron y les pararon los pies. A Keaton, un fanático de los trenes, le encantó la premisa y decidió adaptarla al cine con algunos pequeños cambios. El más importante de todos fue intercambiar los bandos de los personajes, ya que creía que el público no aceptaría como los malos de la película al bando sureño. Además, redujo los dos protagonistas a uno y añadió el personaje de la chica, así como un conflicto inicial antes de que se desarrolle el secuestro. Él encarnaría a Johnnie Gray, un conductor de tren que al estallar la Guerra de Secesión es rechazado como soldado porque se considera que tendrá un papel más importante siguiendo en el ferrocarril. No obstante, su prometida, Annabelle Lee (Marion Mack), cree que no se ha alistado por cobardía y le rechaza. Más adelante, cuando los espías de la Unión roban el tren, Gray tendrá que recuperar a los dos amores de su vida: su locomotora y Annabelle, que viajaba en él. Keaton nunca había hecho hasta entonces una película de tal envergadura, no solo por los enormes costes que suponían todas las escenas con trenes, sino por la cuidadosa ambientación de época que implicaba. De hecho, hizo tal esfuerzo por capturar la ambientación y el espíritu de la Guerra de Secesión que Orson Welles, un gran admirador del filme (“La mejor comedia jamás hecha, el mejor filme jamás hecho sobre la Guerra de Secesión y quizás el mejor filme jamás hecho”), lo comparó con las célebres fotografías de Mathew Brady que documentaron la contienda. En su afán de verosimilitud, Keaton intentó utilizar en la película la locomotora auténtica que protagonizó este suceso y que estaba conservada como reliquia, pero se le negó el permiso cuando sus propietarios supieron que se iba a usar para algo tan burdo como una comedia.

El productor de Keaton, Joseph M. Schenck, también compartió el entusiasmo del cineasta y le cedió el inaudito presupuesto de 400.000 dólares, una cifra enorme para la época y más tratándose solo de una comedia. Hay que tener en cuenta que no solo harían falta numerosos trenes, además recrear una escena de batalla con todos los extras que eso supuso, sino que además se hacía necesaria tener construida una segunda vía de tren en paralelo a aquella en la cual pensaba rodar las escenas en el ferrocarril para un segundo convoy desde el cual las cámaras podían filmar a Keaton en sus numerosas secuencias con el tren en marcha. Pero la escena más costosa de todas fue con diferencia aquella en que uno de los trenes atraviesa un puente en llamas que acaba derrumbándose bajo su peso (fotograma 1). Fue el plano más costoso de toda la era muda (42.000 dólares) y su rodaje fue tan espectacular que se declaró día de fiesta en el pueblo donde estaba asentado el equipo técnico para que todos sus habitantes pudieran presenciar el acontecimiento en vivo. A modo de curiosidad, los restos del tren quedarían en el río durante décadas, convirtiéndose en una pequeña atracción turística hasta que se retiraron tiempo después. El esfuerzo no obstante mereció la pena.

El *Maquinista de la General* es una película absolutamente extraordinaria en todos los sentidos, que se basa en la clásica premisa keatoniana del inadaptado cuya única forma de hacerse valer es demostrar su

dominio de una situación compleja que escapa a su control. La escena en que intenta en vano ser reclutado refleja claramente esa idea de querer ser aceptado como uno más, pero quizá el momento que mejor demuestra el aura patética del personaje (triste pero también cómica) es cuando avisa a unos lugareños de que le han robado la locomotora y sale corriendo pidiendo que le sigan para, poco después, ver al pobre Johnny corriendo solo por las vías haciendo gestos a una multitud inexistente (fotograma 2). En esta misma línea, destaca el plano más melancólico de la película (y uno de los más icónicos de su carrera) cuando, rechazado por su chica, el protagonista se sienta en la biela de un tren con mirada triste y éste se pone en marcha sin que éste se percate (fotograma 3). No obstante, lejos de amedrentarse, y como buen héroe keatoniano, Johnnie Gray demuestra ser un hombre de recursos que nunca se rinde y siempre sigue adelante con una nueva idea. Y la manera que tiene Keaton de reflejarlo son sus célebres escenas de humor físico que, como de costumbre, hacía siempre él mismo sin trucajes de ningún tipo. Ver a Keaton saltando con tanta agilidad y ligereza por los vagones de tren es todo un espectáculo que se complementa con algunos de los gags más ingeniosos de su carrera, como aquel en que intenta atacar a sus enemigos con un cañón que acaba apuntando al vagón en el que él se encuentra (fotograma 4). En esa misma secuencia se puede apreciar un pequeñísimo detalle que no obstante es uno de los más hilarantes de toda la película: cuando Johnny huye muerto de miedo y, en cierto momento, lanza de forma absolutamente ridícula un pequeño trozo de madera al cañón para defenderse de su amenaza. La magia de Keaton estaba en su facilidad para los gags físicos junto a pequeños detalles de este tipo.

La estructura de la película, dividida en dos persecuciones (primero del sur al norte y luego del norte al sur) en las que se intercambian los perseguidores, es igualmente ejemplar. En la primera, Johnny fracasa en todos sus intentos por detener a los enemigos, pero en la segunda todos sus planes funcionan. De hecho, hay ciertos detalles que vuelven a repetirse entre ambas secuencias, funcionando casi como rimas, como el conducto de agua que empapaba a Johnny y luego a sus perseguidores, o los recursos que usan primero los norteños para evitar que les atrapen y que después Johnny vuelve a emplear, pero de forma más perfeccionada. Y pese a todo ello, el filme fue un sonoro fracaso de taquilla en su momento.

Los costes de producción se habían disparado hasta los 750.000 dólares haciendo que fuera imposible recuperarlos. La impresión general en la época era que a la película le faltaban risas y que no acababa de encajar la ambientación de época con la comedia. Keaton había hecho una recreación tan cuidada y realista de esos años, en que además los contrincantes no eran los estereotipos malos de la comedia slapstick (grandes, obesos y con enormes bigotes) sino generales que parecían de carne y hueso (fotograma 5), que el público de la época no estaba preparado para asimilarla en el contexto de una comedia.

La película cuenta con una estructura perfecta y la técnica de Keaton es magnífica, el romance es creíble y no forzado como en tantas otras ocasiones y la acción con la magnífica habilidad atlética de Buster no decae en ningún momento. Si a todo esto añadimos una creatividad y un ingenio insuperables para hacer fluir la comedia, y una recreación de la realidad cuidada hasta el último detalle, no es extraño que hoy todo el mundo la considere una obra maestra aunque en su estreno no fuera así. Prueba del detallismo del autor está en el cuidado vestuario, o como buscaba siempre imitar las imágenes del fotógrafo de la guerra Mathew Braddy. Para las localizaciones, empezó visitando Georgia, lugar donde se diera en la realidad el episodio, pero tras ver que había cambiado mucho desde entonces se propuso encontrar otro sitio que se ajustase más, encontrándolo en un pueblo de Oregon. También intentó utilizar la verdadera máquina “La General”, pero sus dueños, lógicamente, no lo permitieron. Así que se las arregló para encontrar dos viejas locomotoras que adaptar al aspecto que deseaba. También incluyó una gran cantidad de extras incluyendo realizar más de 1.000 uniformes y 500 miembros de la Guardia Nacional vestidos como soldados confederados o de la Unión para las escenas de batalla.

SECUENCIA ELEGIDA

Esta secuencia dura aproximadamente un minuto, 1:04:00- 1:05:00 más o menos perteneciente al fragmento “...para reunirse con los trenes de abastecimiento”.

La secuencia donde el protagonista prende fuego al puente para impedir que el tren cruce el río fue todo un prodigio de planificación, construyendo un puente para la ocasión que se derrumbara con el peso del tren, y utilizando una vieja locomotora que Keaton recuperó para la película. Tras el rodaje, la locomotora se quedó allí mismo oxidándose durante 15 años hasta que fue rescatada durante la Segunda Guerra Mundial.

Presenta una canción para piano por lo tanto su instrumentación es el piano, es una escena del ejército nordista que puede presentar la época a partir de la Guerra Civil Americana en 1862.

Respecto a los planos, hay un plano panorámico del campo y de las vías del tren, enseguida hay un enfoque de la locomotora que a toda marcha cruza por las vías ardiendo y cae al río. Se enfoca en un primer plano al ejército que está observando lo ocurrido y vuelve otra vez un plano panorámico en el que vemos al ejército replegándose y dirigiéndose a cruzar el río. Seguidamente, enfocan al bando contrario preparándose para atacar.

La música tiene el objetivo de crear una atmósfera intrigante con la imagen de la locomotora, el río y los dos bandos, da una continuidad al montaje a gran escala ya que mantiene el mismo tema relacionado con la locomotora. Justo en la escena que he escogido se produce un aumento del sonido del piano, va haciendo un crescendo al estar llegando a un punto culminante donde se van a enfrentar los dos bandos. Su carácter es trágica, pesimista y dramática, aunque en general se puede decir que es graciosa.

En conclusión, la música nos va revelando lo que está sucediendo y sin ella prácticamente la película carece de significado y no nos lleva al interés por conocer la acción.

Comentario nº 3

El maquinista de la general.

Al principio de la película hasta el minuto 1.04 se presenta la película con los créditos de la esta. La cual tiene de fondo una obra para piano solo como en toda la película, esta música da el tono general de la película, algo ligero y rápido y que representa la marcha del tren.

Desde el minuto 1.04 al 3.11, hay un plano del tren en marcha para llegar a la ciudad. El maquinista espera llegar para reencontrarse con su amada, el cual tiene prisa y nerviosismo por verla y llegar a su casa. Sigue siendo una música para piano solo muy movida para asemejarlo con el movimiento del tren y del maquinista. A la amada la presentan con un leitmotiv el cual se repite cuando ella sale en escena. Luego vuelve la música nerviosa ya que acompaña los movimientos y sensaciones del maquinista para verla.

Del minuto 3.11 al 5.24, entran en la casa para poder hablar y el maquinista le dice lo que ha hecho en el tren, luego el hermano de la amada entra para decirle al padre de que va a haber una guerra y que se va a alistar, entonces el padre y el hermano se van a alistarse, y el maquinista va seguidamente presionado por la amada, para luego despedirse de ella. Aquí la música está acompañando al leitmotiv de la amada durante la charla, pero cambia a una música de problemas y acción diciéndote que viene una guerra. Al despedirse el maquinista se cae y el piano hace el efecto de caída.

Desde el 5.24 al 11.00 el maquinista tiene que llegar al sitio para poder alistarse y para llegar el primero decide coger un atajo, al llegar dice su nombre y profesión lo cual no lo aceptan por ser maquinista. Va viendo a quien aceptan y se va comprando con ellos e intenta una vez más alistarse tapándose la cara con el gorro, pero lo pillan de nuevo, lo intenta otra vez robando el permiso pero lo cazan otra vez con los hechos el encargado decide expulsarlo del sitio para que se vaya, la familia de la amada le dicen que se apunte con ellos pero dice que no al no poder. El maquinista se sienta en el tren y llega la amada decepcionada lo cual decide romper la relación, el maquinista se va montado en la rueda del tren al ritmo de la música. Vuelve la melodía del maquinista siempre inquieta y nerviosa, pero cuando le toca el momento de alistarse se vuelve algo más tranquila para luego tener un tono pesimista al no haberlo cogido. La música se mantiene pesimista y triste debido a la decepción del maquinista y la ruptura con la amada

Del minuto 14.13 al 23.00 se produce el robo del tren general y la persecución del maquinista para recuperar el tren. Al ver que lo han robado sale corriendo a por él y en el camino se encuentra una carretilla la cual la coge para ir más rápido, pero los ladrones rompen el camino y la carretilla se cae al río. Luego roba una bici pero se cae al no saber montar. Llega a una parada donde hay un ejercito el cual le va a ayudar montando en el otro tren para ir a por los ladrones, pero esta desenganchado el vagón y se queda solo. Por ultimo se encuentra un cañón el cual engancha para utilizarlo, la primera vez no funciona bien por la cantidad de pólvora pero le pone todo el barril y a su vez quita el enganche del cañón y poco a poco se va cayendo apuntando al maquinista aunque da la casualidad que en una curva el cañón se dispara apuntando al tren robado casi dándoles. Aquí la música es mucho más enérgica debido al persecución, poniendo de melodía el leitmotiv del maquinista y escribiendo las situaciones que van pasando y también describiendo los movimientos de los diferentes artilugios que utiliza para alcanzarlos.

La persecución continúa hasta el minuto 31.18, la cual poco a poco se va volviendo más difícil. Los ladrones van poniendo obstáculos al maquinista para que no los alcance y el maquinista los va quitando,

cada vez más grandes los obstáculos, incluso ponen un vagón en llamas. Se cruzan con el ejército sureño en mitad de camino retirándose del campo enemigo sin que el maquinista se percate yendo el mismo al enemigo. Los ladrones se percatan de que es solo un hombre quien los persigue y van a por él. En este fragmento la música es una batalla entre dos leitmotiv, el del maquinista y el de los ladrones, haciendo una descripción de la persecución. En un momento sacan a la chica del vagón y aparece su leitmotiv diciéndote que ella sigue allí con ellos. También aparece uno nuevo el cual es el del ejército sureño, que suena durante toda su aparición. Hay efectos de sonidos cuando chocan dos maderas empujándose.

Desde el minuto 31.20 al 40.21 se produce el rescate de la amada e intento de huida sin éxito. El maquinista se encuentra una casa la cual era la de los enemigos, entra no viendo a nadie e intentando coger comida pero se percata que viene gente a la mesa y se esconde debajo de ella. Los enemigos llegan, se sientan y empiezan a tramar otro plan. La amada aparece en la sala y la encierran en una habitación, el maquinista se espera a que se vayan todos e inmoviliza a los guardias de fuera para hacerse pasar por uno. Rescata a la amada y se van al bosque, allí se encuentran uno oso, huyen de él, y se tropiezan con una trampa de esos animales la cual la amada se clava en el pie y el maquinista le saca la pierna pero se le queda atrapadas las manos y la pierna en modo irónico. Al final se quedan durmiendo hasta que llegue el día. En el fragmento aparecen el leitmotiv de la amada cada vez que esta en escena, otro leitmotiv escuchado una sola vez cuando los hombres organizan un plan y curiosamente el leitmotiv del maquinista se escuchó en referencia a otra persona, el piano hace este leitmotiv cuando el sirviente mal tratado aparece en escena unos segundos. Cuando están en el bosque la música es muy movida para dar síntoma de peligro sin ningún descanso.

Del 40.21 al 52.21 se produce la huida de territorio y persecución de ellos. Al llegar al día se encuentran con el campamento enemigo y allí estaba el General, para poder cogerlo el maquinista mete a la amada en un saco simulando mercancía para meterla en el tren y luego coger el tren. Los enemigos se dan cuenta de que se con el tren y empieza una persecución con roles cambiados ahora el que pone obstáculos es el maquinista. Al final logran conseguir algo de tiempo tirando toda la mercancía que tenían y a su vez no dejando pasar al tren enemigo. En este fragmento el piano sigue haciendo leitmotiv, y el más llamativo es el leitmotiv del mismo tren, la primera vez que suena es cuando ven el campamento y la música te avisa de que ahí está el tren sin tu diferenciarlo. Sigue apareciendo pero menos el leitmotiv de la amada. Y como es una persecución la música es siempre de peligro continuo, hay una parte que la música te engaña dando parecer que va a pasar algo malo, un militar enemigo inconsciente despertándose, pero al final vuelve a desmayarse. También cuando el maquinista coge leña y se tira los troncos al vagón y se caen el piano hace un efecto de sonido de caída y también de subida en tono irónico.

Del 53.57 al 57.12 se sigue produciendo la huida. Se produce un plano panorámico de la persecución pudiendo ver los trenes persiguiéndose. Para poder desviar los trenes enemigos el maquinista lo que hace es romper la vía del tren para que no pueda seguir su camino, al conseguirlo la chica pone el tren en marcha sin saber como pararlo y se va sin el maquinista, pero recortar camino él coge un atajo pero el tren da marcha atrás para recogerlo. A final se encuentran con los enemigos yendo por el otro lado quedándose sin camino y dando marcha atrás y chocándose con el tren aliado. La música te describe el ritmo de las locomotoras cuando está la panorámica describiéndote la tensión y rapidez de la situación. Siguen apareciendo los mismos leitmotiv y hay otro efecto de sonido que es cuando se caen los soldados al chocarse los trenes.

Del 57.12 al 61.17, aquí acaba la persecución ya que los enemigos se quedan atascados resolviendo como poder seguir recto con la vía rota y el maquinista siguiendo adelante y rompiendo el puente que separa los territorios y llegando a territorio sureño. Aquí el piano hace dos melodías totalmente diferentes, una de misterio y a la vez con un tono de humor describiendo la situación que tienen los enemigos con las vías del tren. Y otra más relajada describiendo la situación bajo control que tiene el maquinista. Aparece el leitmotiv de los sureños ya que aparecen otra vez desfilando todo el ejército.

Del 61.17 al 64.14 el maquinista y la chica llegan al pueblo y explican el problema al que está al mando para poder irse a luchar. A su vez los enemigos arreglan la vía. El maquinista se encuentra unas armas y va corriendo a unirse a la lucha. La música describe como está contando todo lo que les viene encima y que tienen que ir a pelear. Mientras sigue estando la música burlona contra los enemigos en la vía. Cuando los sureños van a la batalla el piano vuelve a hacer el leitmotiv característico de ellos.

Desde el 64.14 al 70.20 se narra la gran batalla final la cual se hace en el puente destruido. Los sureños tienden una emboscada a los enemigos lo cual da una ventaja sobre ellos, mientras el maquinista quien tiene una espada con el puñal roto intenta hacer algo pero siempre se rompe la espada. Cuando se va a los cañones hay un soldado que les está disparando a escondidas y los está matando, pero por suerte se le escapa la hoja y lo mata. Los enemigos se repliegan y ganan la batalla. La música te describe la situación de la batalla pero se centra más en el maquinista que tiene intentos frustrados de luchar, a su vez en la situación de los cañones hay una música de misterio ya que no saben dónde está el tirador.

Desde el minuto 70.21 al final. Han ganado la batalla, el maquinista va a locomotora y se encuentra con el soldado enemigo inconsciente que ha despertado y se lo lleva con el general. Hacen un tratado y el general nombra teniente al maquinista y por fin puede estar con su amada. La música es victoriosa hasta que el maquinista se encuentra con el soldado en tren que se vuelve música de asombro para describir la situación que está pasando. Cuando hacen el tratado se escucha el leitmotiv de los sureños, y cuando van a nombrar al maquinista teniente la música se vuelve ambiental definiendo los sentimientos del maquinista, al final suena el leitmotiv del general ya que están sentados los enamorados en el tren.

En los créditos finales sigue sonando esa misma melodía para terminar la película.

Comentario nº 4

Esta semana voy a hacer el análisis visual de la película “El maquinista de la General”, para comenzar haré una breve introducción, dando datos sobre dicha película para ponernos en situación, posteriormente realizaré el trabajo de análisis audiovisual de las distintas escenas:

Introducción:

El maquinista de La General es una película muda estadounidense de 1926 del género de comedia protagonizada y producida por Buster Keaton, quien también la codirigió con Clyde Bruckman. La película muestra la historia de Johnnie Gray, un maquinista de la Western & Atlantic Railroad que tiene dos pasiones en su vida, su locomotora La General y su novia Annabelle. Un año después, Annabelle tiene que viajar porque su padre está herido, y lo hace en la locomotora de Johnnie, al que aún no habla. Cuando llevan a cabo su huida descubren que Annabelle permanece en la locomotora y se la llevan como prisionera. Johnnie intentará recuperar él mismo su locomotora y al mismo tiempo a su amada, aunque desde el principio no lo sabe.

Análisis audiovisual:

- Primera escena (min 1-2): en esta escena de introducción vemos como Johnnie llega a un pueblo con su querida locomotora, donde se encuentra su amada.

En estas escenas vemos que un principio se utiliza una cámara panorámica, con la llegada del tren, viéndose como atraviesa el paisaje formado por prados, más adelante se pasaría a una cámara la cual se centra principalmente en los personajes. La música utilizada en este fragmento es extradiegética, porque no la encontramos en las escenas si no está fuera de ellas y principalmente su función es la de ambientar el pueblo.

- Escena (min 2 - 5:20): aquí apreciamos como Johnnie se reencuentra con su amada Anabelle, pero al parecer o como he podido imaginar estos dos se encuentran en una situación complicada porque ella ya está prometida o casada.

La música permanece siendo extradiegética, porque solamente está ambientando las escenas, mientras que la cámara ya no es panorámica sino que pasa a enfocar principalmente a los personajes dándoles una principal importancia a sus actos o gestos.

- Escena (min 5:25 - 8:45): aquí he podido imaginar que nuestro personaje principal estaba intentando entrar en el ejército, pero lo rechazan porque con sus dimensiones no creen que tenga futuro por lo que se siente frustrado por no conseguir el objetivo que se había propuesto.

Por otro lado la cámara permanece igual, no tiene cambio, sigue poniendo a los personajes en primer lugar y dándole importancia a sus actos. En la música ocurre lo mismo, no llega a haber ningún cambio notable, la música sigue siendo del mismo estilo tocado como podemos comprobar por un piano y sigue ambientándolo.

- Escena (min 8:45 - 11): Johnnie se encuentra triste durante este tiempo por haberse podido alistar como sus compañeros, su amada Anabelle lo consuela un pequeño momento, pero al parecer no le hace cambiar de actitud.

Hay un momento en el principio que la cámara se centra más en la cantidad de gente que se encontraba en el lugar que en el protagonista e sí, pero esto solo ocurre un instante luego volverá a la cámara característica. Sin embargo en el ámbito de la música esta si desarrolla un cambio, ya su función principal no es la de acompañar sino pasa a tener una función empática porque nos hace sentir la tristeza que desarrolla en ese momento el protagonista.

- Escena (min 11-17): en esta escena ya hay un salto en el tiempo justo 1 año después, en ella se ven varias personas planificando el recorrido del tren y la despedida que hacen los hombres a sus respectivas esposas. Esta escena es muy importante porque cambia el trayecto de la película, tras sabotear la locomotora y a su vez secuestrar a Anabelle contra su voluntad, al darse cuenta de este suceso Johnnie va en busca de su tren, pero se encuentra con adversas dificultades que se lo complican

La cámara no tiene una mayor complejidad en estas escenas permanece igual, y ya da la impresión de que no volverá a cambiar, solo se limitará a seguir en primer plano a los personajes. Respecto a la música hay un gran cambio de carácter, en este caso se acelera la música provocando un mayor suspense y a su vez acompañando los acelerados movimientos del protagonista. Posteriormente volveremos a escuchar el material del principio que utiliza el compositor para ambientar.

- Escena (min 18-28): esta etapa de la película es diferente, está repleta de acción, donde el protagonista no se rinde persiguiendo su locomotora, teniendo que superar todo tipo de sabotajes hechos por los malhechores.

En esta parte la cámara si cambia y bastante, podemos apreciar y casi en toda la escena esta la cámara de perfil con la que enfoca el tren y nos hace apreciar mejor el movimiento del tren respecto al paisaje exterior. Respecto a la música, esta sigue siendo bastante animada, acompañada cada uno de los movimientos del personaje pero además el piano en esta ocasión utiliza muchas alteraciones y periodos donde hay modulaciones y diferentes tipos de progresiones que cambian según el obstáculo que tenga que superar nuestro personaje.

- Escena (min 32-38) durante esta escena vemos como el protagonista no le tiene ningún miedo a estos vándalos se adentra para intentar rescatar a Anabelle sin tener en cuenta posibles consecuencias.

La cámara en esta ocasión ya vuelve a la normalidad y vuelve a centrarse en los personajes principales. La música en un principio sigue teniendo extradiegética porque nos ambienta en este nuevo y desconocido lugar donde estos dos amados han llegado a parar.

Escena (min 43:30-55:30) esta parte trata como consigue camuflar a su amada y rápidamente cogen un tren para poder escapar de aquella zona, pero esto no será tan fácil, porque al haber robado un irán en busca de Johnnie.

La cámara esta vez vuelve a ser de perfil, este tipo de cámara la utiliza mucho el autor cuando van en la locomotora, porque de esta forma el espectador aprecia de mejor forma el movimiento de esta. Respecto a la música no posee un gran cambio nos sigue ambientado en una situación complicada, a la vez podríamos decir que tiene que tener función empática porque nos transmite el nerviosismo de estos dos personajes para poder escapar.

- Última escena (1:10:30- final) aquí lo más importante ocurrido es que todo vuelve a una relativa normalidad tras haber ganado una guerra donde al protagonista en un principio no le dejaron participar, pero que terminaría siendo fundamental y consiguiendo ese sueño que tanto ansiaba de pertenecer a las fuerzas armadas de su nación.

En tema de cámara ya solamente se centra en los personajes tomándolos en un primer tramo. La música vuelve a tener una función extradiegética solo ambientando la felicidad que se respira en el ambiente.

Comentario nº 5

La quimera del oro

La quimera del oro es una película de comedia muda estadounidense de 1925 escrita, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin. Es considerada como una de sus obras más célebres, y él mismo declaró varias veces que era la película por la que más quería ser recordado.

La quimera del oro parte de una idea que se le ocurrió a Chaplin cuando vio unas fotografías de las regiones heladas entre Alaska y Canadá. En ese lugar, había tenido lugar la llamada “fiebre del oro” entre finales del siglo XIX y principios del XX. Acertó vislumbrando en esos ingredientes una potencial historia con todo su drama humano: cientos de hombres solitarios con la única esperanza de salvar el rumbo de su existencia hallando oro.

Su argumento consiste en la tragedia sufrida por el “Grupo Donner”, un grupo de inmigrantes que se dirigían al Klondike (una región del territorio del Yukón en el noroeste de Canadá) y quedan bloqueados por la nieve, teniendo que recurrir para sobrevivir primero a comerse a sus perros, luego a alimentarse de los arneses y zapatos, para finalmente tener que comerse la carne de sus compañeros muertos. De esta forma, Chaplin construye una comedia a partir de un tema tan serio como es el hambre, algo que él conocía de sobra, ya que en su infancia tanto él como su madre y su hermano pasaron todo tipo de penalidades llegando a pasar varios días sin nada que echarse a la boca. Con esto no sólo se ríe de sí mismo, sino que consigue realizar escenas tremendamente cómicas a partir de algo tan triste y tan desagradable como es el estar muerto de hambre.

El plano más utilizado es el plano general. Con él conserva su esencia hasta las últimas escenas y crea, en torno a los personajes y a la acción, una conmovedora impresión de soledad, de ensanchamiento y de eternidad. Por otro lado, en las escenas de interiores se divisa un horizonte blanco en el cuadro de una puerta o de una ventana. Esto se puede ver por ejemplo en la marcha de Georgia después de la invitación a cenar en la casa, o Charlot escuchando a lo lejos, en Nochebuena, los cantos del ‘saloon-bar’.

Para hablar de la música de la película primero me adentraré en la vida de Chaplin y en su gusto por la música para que se entienda mejor: un director con la sensibilidad de Chaplin era muy consciente de que la buena música podría contribuir enormemente al efecto de una película, del mismo modo que una música inadecuada podría restar valor. La música ocupó un lugar importante en la vida de Chaplin. De muy joven, recorriendo los music hall ingleses, se había comprado un violín y un violonchelo, y había recibido lecciones de los directores musicales de los teatros donde tocaba. A lo largo de su vida improvisó hábilmente en el piano, aunque nunca aprendió a leer música. Desde su primera película sonora, City Lights, compuso la música de todas sus películas, trabajando en estrecha y exigente colaboración con los arreglistas.

Está claro que incluso antes de esto, desde sus primeros largometrajes mudos, se interesó mucho por los arreglos musicales de sus películas. Para el estreno de La quimera del oro el 26 de junio de 1925 estuvo acompañada de una partitura orquestal compilada por uno de los directores musicales más distinguidos del cine mudo, el rumano Carli D. Elinor (1890-1958).

El propio Chaplin compuso dos canciones, "Sing a Song" y "With You Dear in Bombay", e incluso las grabó para el gramófono, dirigiendo él mismo la orquesta de Abe Lyman: se vendieron copias del disco en los cines donde se proyectó The Gold Rush. Para el estreno británico, el asistente de dirección francés de

Chaplin, Henri d'Abbadie d'Arrast, compiló una nueva partitura, quien eligió como tema de Georgia una balada de 1899. "My Wild Irish Rose" de Chauncey Olcott.

Cuando en 1942 decidió reeditar *La fiebre del oro*, adaptándola a un nuevo público acostumbrado al cine sonoro, Chaplin compuso y grabó una partitura totalmente nueva, trabajando con un conocido músico popular, Max Terr, como director musical. Terr fue nominado en los Oscar de 1943 por la banda sonora de *La fiebre del oro*, en la categoría de Mejor puntuación de una película dramática o de comedia.

Las bandas sonoras de Chaplin están formadas por una infinidad de temas minúsculos y muy expresivos, cantados a menudo por un violín solista y asociados a personajes y situaciones determinadas. La tarea de orquestarlos normalmente corría a cargo de otros músicos de formación académica más sólida, pero hay un denominador común en todos ellos que los hace definitivamente chaplinianos, y es un inconfundible rubato, una manera de ejecutar la música sin un ritmo estricto, con total libertad y frecuentes suspensiones de la melodía. Es por esto que Chaplin, aun no siendo un compositor en el sentido más riguroso de la palabra, está considerado como tal por la riqueza melódica con la que decora sus películas y la cantidad de temas suyos que han quedado para la posteridad.

La música de esta versión de la quimera de oro consiste en música para piano. Yo diría que este tipo de música es del romanticismo por el rubato que hace una y otra vez en las partes de intensidad o tensión.

La película empieza con una escena de Chaplin caminando envuelto en una canción de piano jovial, pasajera y divertida, que es por lo que se caracteriza la música de este largometraje. Lo interesante es como la música se vuelve más grave y acelerada en momentos de tensión; por ejemplo, la primera vez que se ve esto es en el minuto 4:13 donde Chaplin cae por una montaña de nieve con esta música un poco más misteriosa, seguidamente hay un silencio y vuelve a levantarse con esta música jovial que le resta importancia al suceso anterior, hasta que vuelve a caer, de nuevo hace un rubato acelerando la pieza y así sucesivamente. Vuelve a haber un silencio, finalizando una parte cuando suena una música triunfadora y alegre terminando en cadencia perfecta cuando Chaplin encuentra la montaña de oro, comenzando ahora el argumento de la película.

Seguidamente Chaplin camina y la música se caracteriza principalmente por los pequeños saltos de notas agudas que va haciendo, hasta que sucede algo malo y cambia completamente el tono de la canción que se vuelve tenebroso y angustioso. Un claro ejemplo es el minuto 5:34 donde comienza la tormenta de nieve hasta que vuelve a la sonoridad jovial del minuto 6:56 en el que aparece un nuevo personaje.

La música juega con los movimientos y acciones que hacen los personajes en la obra. El tono de la música cambia con la ventisca, cuando se le cae el pollo de la mano o un claro ejemplo, en el minuto 9:43 cuando se escucha el disparo (siempre sucede cuando algún personaje dispara una pistola) y comienza una música más veloz oscura y dramática mientras los dos nuevos personajes se pelean y comienza a sonar esa música jovial de nuevo pero al doble de velocidad y con repeticiones proporcionando tensión hasta calmarse con el nuevo disparo hasta el minuto 10:48.

Cuando caminan o piensan se repite el mismo motivo jovial del minuto 11:49 dando un tono agudo en los momentos de lucidez o buenas ideas y graves y tenebrosos en los conflictos como el 12:24. A partir del minuto 13 cuando se debaten en quién saldrá en la búsqueda de comida hasta que el hombre vuelve la música adquiere un tono grave y vehemente. En el minuto 16 vuelve el tono animado mientras se comen una bota.

La música sigue el mismo patrón prácticamente a lo largo de toda esta primera parte mientras se vuelven locos de hambre, ven cosas irreales (un gallo) y se debaten en matar a su compañero y a su vez corren el uno del otro para no ser agredido. En el minuto 24 encuentran un oso y la música vuelve a su tono jovial por tener algo para comer. Este paso es decisivo para que comience la segunda parte.

Es en el minuto 27 donde comienza esta segunda parte de la película al aparecer el personaje femenino de Georgia y la música adquiere un tono más apasionado y romántico. La música continúa con ese tono de ilusión y sigue aunque en el minuto 32 la música representa la desilusión de Chaplin al no ser reconocido por ella y hasta el minuto 35 cuando bailan y la música esta vez suena más ilusionada y animada.

En el minuto 39 la música da un giro completo cuando el personaje de Charlie se mete en una pelea por Georgia volviéndose más silenciosa hasta comenzar la pelea al minuto siguiente donde hay un rubato cuando Charlie gana y sale de escena con una música victoriosa dando por finalizada esta parte.

Comienza la tercera parte donde el personaje de Charlie vuelve a la casa de la montaña haciéndose el muerto para ser acogido. La música tiene un tono de amor fraternal que deja ver el buen trato y las intenciones del hombre que ahora vive ahí.

En el minuto 45 vuelve a aparecer el personaje de Georgia, esta vez en la casa donde reside Charlie y con él ese tono amoroso de la segunda parte que dura hasta el minuto 50 con la efusiva alegría del personaje de Charlie, como siempre, acompañado de la música.

La música sigue con un tono alegre, jovial y romántico durante gran parte de la película hasta el minuto 1:00:00 donde cambia a un tono melancólico al despertar Charlie solo en casa, viendo que sus acompañantes se han ido.

A partir de la hora se intercalan sonidos animados siempre que salen escenas de baile y nostálgicos, silenciosos y más lentos cuando sale el personaje de Chaplin.

En el minuto 1:08:00 la música suena alterada y a mucha velocidad cuando a Charlie le dan la nota de Georgia, se encuentra con su compañero y se debate entre ir o quedarse.

Comienza una nueva parte cuando en el minuto 1:10:00 vuelve a la cabaña y suena la música jovial que se caracterizaba al principio aunque esta vez repitiendo una y otra vez el mismo motivo una y otra vez cada vez más rápidos aconteciendo que algo va a pasar hasta el 1:12:00 que el motivo se ralentiza y la música después de un silencio cambia con la ventisca que hace que la casa vuele y la música se vuelve ruidosa hasta el minuto siguiente donde al despertarse en el borde de un acantilado suena una música soñadora y jovial que representa la ignorancia de los personajes al no saber qué ha pasado mientras dormían.

En el minuto 1:17:00 la música cambia completamente cuando se dan cuenta sonando estruendosa, haciéndose un poco más fuerte a medida que la casa se va cayendo hasta el caos en el minuto siguiente.

En el minuto 1:20:00 cuando logran salir la música vuelve a la normalidad y a su tono jovial. Al final, en la última parte se ven escenas de ellos dos millonarios después de haber encontrado la montaña de oro acompañados de una música victoriosa y alegre hasta que recuerda a Georgia.

La música acontece que se van a encontrar y finalmente vuelve esa música amorosa cuando la ve en el minuto 1:25:00.

La película finaliza cuando ellos dos se hacen una foto juntos, con una música lenta, romántica y bonita hasta que se dan un beso y se vuelve apasionada hasta terminar.

Comentario nº 6

La quimera del oro

Este es un film dirigido y protagonizado por Charles Chaplin en el año 1925, con la United Artist. El guión también pertenece a Charles Chaplin, mientras que la música es de Max Terr y la fotografía de Rollie Totheroh y Jack Willson.

En el reparto, además de Chaplin, aparecen Mack Swain, Georgia Hale, Tom Murray, Malcom Waite, Henry Bergman y Betty Morrisey.

Se estrenó en Los Ángeles el 26 de junio de 1925.

La película comienza con unos planos documentales de las caravanas de buscadores de oro que van ascendiendo por las montañas de Alaska y con un primer plano del Desfiladero de Chilkoot (minuto 2:40).

La música extradiegética enmarca la trama y nos crea una atmósfera que nos sitúa, siendo el mood de la historia. Es elocuente y expresiva.

En el fotograma 1 aparece Charlot, con su típica imagen con sombrero, bastón y esos pantalones que le vienen un poco grandes (minuto 2:55), imponiendo su personaje, a pesar de la ilógica indumentaria dado el lugar en el que se encuentra. La música acompaña el movimiento del personaje, influenciando en el estado de ánimo del espectador, que a pesar del peligro, sabe que todo va a salir bien, subrayando la personalidad del protagonista, optimista e ingenuo, con lo cual nos ayuda a conocerlo mejor.

En el fotograma 2, aparece la cabaña del malvado Black Larson (minuto 5:45) y la música influye en nuestra percepción de este personaje, nos produce antipatía y nos hace ver que es un malhechor. Esta cabaña se convierte en el escenario de la película cuando Charlot entra en ella (minuto 6:53) y la música vuelve a identificarse con el protagonista, tornándose animada y optimista. Dentro de este escenario podemos ver una sucesión de gags con una brillantez absoluta, filmados en planos frontales: desde el vendaval que impide a Charlot abandonar la cabaña (8:10), hasta la mítica secuencia en que Charlot, devorado por el hambre, degusta una de sus botas (17:10), previamente cocinada por él mismo, mientras que su compañero de habitáculo, Big Jam, ve a Charlot, en unas imágenes delirantes, como un enorme pollo, gratamente apetecible, debido al hambre que le corroe (19:56). El acompañamiento musical nos evoca el ambiente sugerido en la escena. La música se hace empática con el sentimiento de locura provocado por el hambre. El ritmo más frenético, acompaña el movimiento desesperado de Charlot por escaparse, ante el desvarío mental de Big Jim. La situación pasa a ser tensa y, por consiguiente, la música también es tensa y dramática.

En el siguiente fotograma, en el 3, se nos muestra la ciudad fundada por los buscadores de oro (28:00). La ambientación musical es en forma de una especie de himno, enmarcando el contexto histórico de la fundación de una ciudad.

En esta parte vemos una secuencia totalmente descriptiva de Charles Chaplin, cuando aparece la bella Georgia y él se queda extasiado, en el Monte Carlo Dance Hall. Pero Georgia, a pesar de encontrarse frente a frente, ni siquiera lo ve, como si Charlot fuese invisible. Observamos la marginación del antihéroe, pero con una belleza tal, que es precisamente lo que hace del personaje una figura universal (33:85). La música la envuelve con un halo de sensualidad y romanticismo, incluso nos evoca nostalgia y tristeza. Nos involucra sentimentalmente a la vez que enfatiza los sentimientos de Charlot y de Georgia, y otra vez se hace empática, reforzando toda la sentimentalidad de la escena. La melodía es dulce, delicada, tierna, bella, como el mismo amor, como la misma Georgia.

En el minuto 36:59, Charlot y Georgia bailan en el salón del Monte Carlo y la melodía, que es un vals, adquiere viveza, ritmo, e incluso, podría decirse que pasa la plano diegético pues se ve a dos músicos tocando un piano y un violín.

Charlot es un personaje acostumbrado a lidiar con situaciones adversas, utilizando siempre artimañas para salir airoso, como cuando se enfrenta al matón de Jack y se jacta de dejarlo noqueado accidentalmente, cuando le cae el reloj en la cabeza (40:15). Escuchamos un himno con toques de triunfalismo. Así se siente el protagonista, importante. Ha salido victorioso.

En el fotograma 4, se hace pasar por un moribundo para provocar la pena del viejo Hank Curtis y quedarse

hospedado en su cabaña (41:40). Lo consigue y allí se queda, incluso solo, cuando el propietario tiene que partir (44:15). Y es aquí donde se reencuentra con Georgia, dando lugar a otras dos grandes escenas de la película. La primera, cuando Charlot y Georgia se despiden después de haber quedado para cenar en la noche de fin de año, cita a la que Georgia no piensa acudir (44:55). Vuelve la música de vals, música asociada a Charlot y Georgia. Es un leitmotiv, siempre acompaña a estos personajes para identificar el amor. Aquí vemos un contraplano de los dos personajes, dando la sensación de que cada uno mira en dirección opuesta, lo cual nos muestra la distancia sentimental que hay entre ellos.

Poco después, en un plano general corto, observamos como Charlot limpia la nieve para sacar algún dinero para pagar la cena. El ritmo de la música acompaña a las paladas.

La otra genial y famosa escena ocurre en la misma noche de fin de año, cuando Charlot, esperando la llegada de sus invitadas, se queda dormido y en un primer plano, vemos su sueño que recrea el célebre baile de los panecillos (56:55). El baile está acompañado por una música de corte popular, cuya sincronización es magnífica.

En el minuto 59:30 tiene lugar la celebración del fin de año en el Monte Carlo Dance Hall y está acompañado del vals *De las Velas*. Vemos planos generales de los personajes y también planos individuales, mostrando la nostalgia, incrementada por la melodía, triste y emotiva.

Otra escena especialmente llamativa es cuando Charlot cree que la nota de Georgia es para él. La musicalidad es brillante, energética, tal y como se siente él.

Y en el fotograma 5, es cuando aparece Big Jim en el pueblo, amnésico. Big Jim se encuentra con el protagonista (1:08:50), quien le ayudará a encontrar el camino hasta el yacimiento de oro. Vuelven a la cabaña (1:12:50) y se desencadena una gran tormenta. La música nos crea la atmósfera de esa tormenta, sobrecogedora, sobrecargada y precipitada, siguiendo el ritmo de la cabaña que se desplaza hasta quedar al borde de un precipicio (1:14:28), haciendo equilibrios, como la melodía que la acompaña, que parece que la equilibra. Cuando la cabaña se inclina al lado del precipicio, la música se vuelve trepidante, dramática y si van al otro lado, la música se relaja. Así se crea un ambiente de suspense ante la catástrofe que puede ocurrir (1:17:22)

Al final, el vagabundo se convierte en millonario, esto ya lo podemos ver en el barco, y cambia su vestuario, pero sólo momentáneamente, ya que un fotógrafo de prensa le pide que vuelva a ponerse sus antiguas ropas de vagabundo (1:20:10), para sacarle unas fotos. Es en ese momento cuando se reencuentra con Georgia en el barco (1:24:48) y vuelve el leitmotiv del vals que los identifica. Este cambio de vestuario está hecho a propósito, para que ella lo reconozca. Y ahí, sus vidas se unen para siempre con un beso, acompañado de su vals (1:27:22)

En esta película la planificación y el montaje pierden importancia con respecto a la puesta en escena. La mayoría de las escenas se ruedan en un decorado en el que la cámara es fija y rodadas de un sola vez, como era normal en la época.

Encotramos el tema del dinero, de cómo una persona pasa de ser humillado a admirado, simplemente porque se hace rico. Pero Chaplin, nos hace ver, que la verdadera felicidad está en el amor, dejando sus ropas nuevas y elegantes, y volviendo a sus andrajos para reencontrarse con su amada.

También podemos encontrar otros temas como la ambición, en escenas como la del principio en la que solo se preocupan de ellos mismos en su afán de conseguir el oro; el hambre, como cuando tuvieron que comerse una bota; la ingenuidad, cuando Charlot es engañado por Georgia; la soledad del protagonista esperando a sus invitadas para la cena de fin de año; y la amistad y la solidaridad de Big Jim al compartir con Charlot su mina de oro.

Es una película muy lograda, a pesar de los pocos medios con los que contaban en aquella época, y que es capaz de transmitirnos hermosos valores, todo ello acompañado de una música de ragtime a veces alegre, otras triste, otras emocional, sensual, melancólica y expresiva.

Es un film que captura la esencia más pura del cine y muestra la humanidad con una extremada sencillez.

Fue una de las obras favoritas de Chaplin, y después de verla detenidamente, creo que sé por qué. Es una comedia dramática mágica, con una hermosa banda sonora.

Comentario nº 7

La quimera del oro

Esta película es una comedia muda en blanco y negro, realizada en el año 1925, dirigida, producida, escrita y protagonizada y con música original de Charles Chaplin. Charlot es un solitario buscador de oro que llega a Alaska durante “la fiebre dorada”, a principios de siglo, en busca de fortuna. Para conseguir su propósito tendrá que pasar ciertas vicisitudes. Una fuerte tormenta de nieve le llevará a refugiarse en la cabaña de un bandido. Para sobrevivir tendrá que comerse sus propias botas, luchando contra las adversidades y todo tipo de peligros con valor y entusiasmo. En 1942 fue reestrenada en versión sonora.

Chaplin se encargó de recopilar melodías conocidas o pasajes clásicos para sus primeros largos. Se trataba de hacer una música que funcionara en contrapunto y diálogo con las imágenes. Magistrales partituras interpretadas por un pianista con las que Chaplin solía adornar sus películas.

1. Obertura/Pase de Chilkoot La película se abre con una larga fila de buscadores de oro trepando por una montaña. Esta fue una de las pocas secuencias que quedaron del rodaje en las Montañas Rocosas y en exteriores naturales. Allí se rodó la majestuosa primera escena de la película en la que vemos a cientos de personas caminar lentamente por la ladera de una montaña en busca de su sueño dorado. Esta escena llama la atención por la enorme profundidad que tiene la toma general de los buscadores de oro por la montaña. La dirección de la cámara cambia, utilizando un plano cenital para verse desde arriba a los buscadores de oro que están llegando a la cumbre.

La música utilizada en la primera secuencia es una Obertura clásica y la instrumentación (Piano), desde el minuto 0:30 hasta 2:42. Y en cuanto al encuadre según su tamaño es un plano descriptivo o abierto, donde no se aprecian los rasgos faciales de los mineros y el tipo de plano es “General”, que nos sirve para contextualizar la escena y que el espectador sepa que los hechos ocurren en las montañas rocosas de Alaska.

El carácter de la música es climática, instrumental, repetitiva, dramática y vertical.

2. El prospector solitario, Big Jim & Black Larsen Después de los planos documentales de las caravanas de buscadores de oro ascendiendo por las nevadas montañas de Alaska, aparece la imagen de Charlot como un buscador de oro solitario, vestido con una chaqueta de un frac, una pajarita, un bombín, un bastón, pantalones bombacho y una mochila a la espalda, caminando por una cornisa de hielo abierta a un precipicio. El explorador decidido y valeroso, capaz de alcanzar la cima que lograban muy pocos. El personaje mantendrá ese atuendo absolutamente inapropiado, pero que le da un aspecto de elegancia natural y educación que nunca pierde y de caballerosidad, que contrasta con el resto de los personajes cubiertos de pieles y con grandes gorros que les cubren la cabeza. El plano utilizado es un plano general pero en esta ocasión es narrativo pues se cuenta a través de él la soledad y aislamiento de ese buscador de oro solitario. Chaplin pasa de lo dramático a lo cómico, con la aparición de un tranquilo oso salvaje que sigue al minero durante un trecho de su camino. La música utilizada es un Ragtime desde el minuto 2:43 hasta 3:40.

El carácter de la música es instrumental, cómica, rápida, graciosa y articulada.

3. Refugio El buscador solitario, Charlot, llega por fin a una cabaña donde se refugia. Lleva una mantita que le da un toque de ternura. Es un lugar poco recomendable: el propietario es Black Larson, que acaba de quemar un pasquín de busca y captura contra su persona, utilizándose en este instante un plano medio. En esta hilarante escena, Larson lo expulsa de su casa pero se desata una tormenta de viento que impide a

Charlot salir de la cabaña cada vez que lo intenta. Un enorme y afortunado buscador de oro que ha encontrado una mina, de nombre Big Jim Mac Kay se une a ellos. La música de esta escena es instrumental de piano siendo un tema con variaciones desde el minuto 3:43 hasta el minuto 8:55. Al inicio de esta escena hay planos generales. La acción se desarrolla tanto en el interior de la cabaña como en el exterior , y hay planos detalles cuando se enfoca el oro que Larson cree haber encontrado, se muestra el papel que servía de brújula , y la señal de indicación de que allí yace Jim Sourdough que estuvo perdido en la nieve y el pasquín. Hay plano entero o figura cuando Charlot está de pie sosteniendo el papel con los 4 puntos cardinales , donde se encuadra a él. El límite superior y el inferior coinciden con la cabeza y pies de él. Hay un primer plano cuando Charlot se está comiendo el hueso de carne, que en cuanto a tamaño es un plano corto donde expresa que lo está disfrutando porque está hambriento. Luego hay un plano entero o de figura, en la que se encuadran tanto a Charlot como a Larson. El carácter de la música es alegre, animada, cambiante, original y enérgica.

4. Los llenaré a ambos de plomo Tras una pelea por el único hueso que queda con un poco de carne, los tres se quedan en la cabaña, cercados por la nieve y azotados por la ventisca y con necesidad de comida. La música de esta escena es instrumental de piano clásica y comienza desde el minuto 8:50 hasta el minuto 11:09. Los planos son planos medio o narrativos, cuando Charlot ofrece a Larson el hueso con un poco de carne. Y el carácter de la música es tensa, cambiante, precipitada, personal e imitativa.

5. Hambre/ Black Larsen & la ley. Comienza un completo muestrario de las miserias humanas a las que conduce el hambre. Charlot se come una vela y Larson protesta por ello. Los tres hombres se miran y se odian. Al fin, tras un sorteo, Larson se marcha en busca de ayuda. Chaplin añade simpáticos efectos visuales. Kay empieza a tener alucinaciones por culpa del hambre y confunde a Charlot con un pollo gigante al que se intentará comer (escena que se rodó con el trucaje de detener el rodaje y reanudarlo después de que Chaplin se hubiera puesto el disfraz de gallo. La transformación en el mismo plano de Charlot en pollo es un triunfo de efecto de cámara. Momentáneamente, Mac Kay recupera la cordura, y ve al vagabundo como su única oportunidad de mantenerse con vida. La música de esta escena es instrumental de piano, y se basa en un tema con variaciones desde el minuto 11:09 hasta el minuto 14:42 Los planos son cortos enseñando las cartas y medios. El carácter de la música es repetitiva, graciosa, animada, enérgica y narrativa.

6. Acción de Gracias/Impedir la fatalidad

En el día de Acción de Gracias, Charlot ha procurado un banquete a su compañero a base de hervir una de sus botas, en una de las mejores secuencias de la película. Charlot hierve el zapato Después divide la bota, el cuero para Big Jim, la suela y los clavos para él mismo. Chupa los clavos como huesos de ave y mordisquea la suela con gestos de “no está mal del todo”, se nos ofrecen primeros planos de su rostro poco agraciado y ojeroso. mientras Jim da desgastados bocados al cuero con aire resignado. La bota es sustituida por unos trapos atados en torno al pie y así permanecerá el resto de la película. Será un oso, cazado por fortuna al entrar en la cabaña, lo que les salve la vida. Los dos hombres se despiden. Jim irá a su mina millonaria. Charlot a la ciudad. Cuando Larson ve a Jim le propina un fuerte golpe y huye con el mineral. Hay un desprendimiento de un pequeño glaciar y muere Larson. La música de esta escena es instrumental de piano , y se basa en un tema con variaciones desde el minuto 15:50 hasta el minuto 28:00. Los planos son cortos , enseñando como cocina el zapato .. y medios . El carácter de la música es variada , descriptiva , enérgica, original y a veces dramática.

7. Georgia/Salón de baile. Charlot llega a una ciudad y aquí comienza una película distinta. El cabaré es un local donde hay un grupo de mineros pobres y chicas divertidas bien vestidas y alimentadas. Está muy bien flejado el momento en el que él entra en el cabaré de ese pueblo minero en el que es el único que no participa en la fiesta. Todo el mundo tiene sus relaciones. La cámara se mantiene en la distancia para reseñar su absoluta soledad. Charlot ve allí por primera vez a Georgia e inmediatamente se

enamora de ella. Charlot se mantiene erguido a espaldas de Georgia, esperando que ésta finalmente le vea pero, cuando se da la vuelta para recorrer el local con la mirada, y a pesar de encontrarse frente a frente, la joven ni siquiera percibe su presencia, como si fuera invisible a sus ojos. Charlot y Georgia bailan juntos (ella para dar celos) acompañados de un perro atado con una soga a sus pantalones para evitar que se le caigan , y él guarda como un tesoro, un retrato arrugado de la muchacha que se ha encontrado tirado en el suelo y una flor que ella llevaba. La música de esta escena es instrumental de piano , y se basa música clásica , va desde el minuto 28:00 hasta el minuto 41:00 Los planos son cortos como enseñando las bolas del techo , medios ,generales y planos detalles, como son las fotografías de Georgia.

El carácter de la música es cambiante , animada , melódica , melancólica y narrativa .

8. Cabaña de Hank Curtis. Se muestra pícaro en la escena que finge que está moribundo, dejando su cuerpo totalmente rígido como si lo hubiese provocado el frío, con la intención de tomar un desayuno. Hay, al fin una buena persona, el ingeniero Hank Curtis, que lo acoge en su cabaña y le da trabajo y alimento. Le deja, incluso, al cuidado de la cabaña y la mula cuando se marcha, mientras él va en busca de oro. En esta escena se refleja el espíritu de la amistad y la solidaridad. La música se basa en la música clásica desde el minuto 41:00 hasta el minuto 44:55. Los planos son medios , y generales. La música tiene un carácter cambiante , alegre , articulada, expresiva y apacible.

9. Una visita sorpresa Georgia y sus amigas juegan en la nieve, resultando Charlot víctima de las bolas de nieve . Allí es donde el protagonista se reencontrará con Georgia, quien descubre bajo su almohada su fotografía y la flor, dando lugar a otro gran momento de la película: en la despedida de la pareja después de citarse para pasar juntos la noche de fin de año, una secuencia con un plano/contraplano de los dos personajes en salto de eje (dando la sensación de que cada uno mira en dirección opuesta) que expresa la distancia sentimental entre ellos. La música se basa en música clásica instrumentada a piano desde el minuto 44:55 hasta el minuto 51:39

Y la música tiene un carácter melancólico, romántico , apasionada ,poética y galante .

10. Empujar y palear/ Víspera de Año Nuevo Tiene la astucia y la picaresca de quitarle la nieve a los vecinos, echándosela con la pala al siguiente y con el dinero que obtiene comprar la cena para sus invitadas. Otro gran momento de la película es, durante la frustrada cita de Nochevieja, cuando Charlot se dispone a invitar a varias de las chicas del cabaré y entre ellas a Georgia. Ya con su mesa puesta, copas y servilletas y el pavo de Nochevieja en el horno, la mula entrará y morderá hasta romper una de las servilletas. Las invitadas le piden al vagabundo que les dé un discurso. Sin embargo Charlot hace otra cosa, coge dos panecillos, les clava un tenedor a cada uno y se pone a improvisar una danza usando los panecillos como si fueran los pies del bailarín.

Sin embargo, al poco tiempo todo se desvanece, ya que en realidad Georgia ni siquiera se ha presentado a la cita. Todo era un sueño feliz que había tenido el vagabundo al quedarse dormido esperando. En esta escena se refleja la ilusión por la velada y retrata la soledad, mientras las velas se van consumiendo sin nadie a su lado. La música es instrumentada para piano , , y se basa en un ragtime desde el minuto 51:39 hasta el minuto 58:15 Los planos son generales y medios

La música es de carácter alegre , cambiante ,narrativa , original ,y de soledad.

11. Danza de los Pergaminos/ “Auld Lang Syne”. Canción escocesa tradicional de despedida Basada en un poema escocés escrito por Robert Burns en 1788 y con la melodía de una canción popular tradicional. Se dirige al cabaret a ver a Georgia, que acaba de recordar la cita y que va a la cabaña y la encuentra vacía, se siente triste por el vagabundo y reniega de Jack, que sigue tan prepotente como siempre. Otra imagen de soledad es cuando mira por la ventana del cabaret. Chaplin nos lleva de nuevo a las heladas montañas del Klondike. Big Ji, que había perdido la memoria por el golpe que le propinó Larson, encuentra al vagabundo y le ruega que le acompañe hasta la cabaña. Encuentran la mina y se reparten el oro. La música es instrumentada para piano y se basa en música popular , va desde el minuto 58:15 hasta 1:10:11. Los planos son cortos , medios , generales y de detalle .

La música es de carácter cambiante , de despedida , de soledad, alegre y enérgica.

12. **Regreso a la cabaña** Tras una inolvidable secuencia que tiene lugar en el amanecer de un día helado, en el interior de una cabaña, que ha sido arrastrada por el viento hasta balancearse sobre el borde de un precipicio a punto de despeñarse. Destacando también la fotografía de ese lugar, y unos planos y movimientos de cámara, cuando simula el movimiento de la cabaña. La música es instrumentada para piano ,basada en música popular y va desde 1:10:11 hasta 1:20:09. Los planos son medios , generales y la cámara capta tanto el interior como el exterior de la cabaña.

La música es de carácter narrativa , tensa ,suspense ,intrigante y graciosa .

13. **Millonarios** : Los dos mineros llegan a ser millonarios y se van de crucero en camarote de lujo, donde Charlot cambia su ropa por una de multimillonario. Cuando en la cubierta va vestido con un elegante abrigo, alguien tira una colilla y él la coge inmediatamente, porque es alguien que nunca ha tenido dinero para comprar tabaco. A petición de un reportero gráfico, volverá muy pronto a ponerse su ropa de vagabundo (justo antes de reencontrarse Georgia), que viaja en el puente de los pobres de ese mismo barco. La otra escena es cuando cae a la cubierta del barco. Ella reconoce al vagabundo y le defiende ante los marineros que piensan que es un polizón. La música es instrumentada para piano, y la música es de tema variable y va desde 1: 20:09 y con esta canción escocesa tradicional de despedida: “Auld Lang Syne”. Los planos son cortos , medios , generales y de detalle .

La música es de carácter alegre , cambiante , melancólica , romántica y expresiva .

Comentario nº 8

La quimera del oro

La película comienza con un plano general de la hilera de personas sobre la nieve que van en busca de oro. Durante este fragmento y durante toda la película, la música está interpretada de forma exclusiva por un piano aunque en alguna ocasión hay efectos sonoros externos.

En el 1:48 se puede apreciar un Gran Plano General ya que no se distinguen las personas que están subiendo a la cumbre aunque en la parte inferior de la pantalla se puede ver otro plano con lo que está ocurriendo en el pueblo. En el minuto 2 se puede apreciar en un plano más corto como numerosas personas están intentando subir la montaña. La música hasta este momento ha cumplido la función de dar el tono general a la película. En el minuto 2:36 uno de ellos cae al suelo lo que es acompañado por una música descriptiva con un tono ciertamente derrotista por el revés que supone para esta persona.

En el 2:46 aparece por primera vez el protagonista, Charles Chaplin. Su aparición es acompañada por el leitmotiv que lo va a acompañar el resto de la película, por lo tanto la música tiene la función de definir a un personaje. En el 3:42 aparece un nuevo personaje en medio de una tormenta por lo que la música cambia, en estos momentos la música crea la atmósfera de la situación meteorológica con una música en un tono energético a la vez que dramático. En el 4:07 vuelve a aparecer el protagonista, que viene acompañado por su leitmotiv. En el 4:50 podemos observar un plano medio de este y en el 5:16 hay un giro muy contrastado hacia una música pesimista al observar el protagonista un cartel sobre la muerte de una persona en aquel paraje.

En el 5:27 hace aparición la tormenta, acompañada de una música frenética. Poco después aparece la cabaña, con un nuevo tema que va a ser recurrente durante todo el tiempo que esté el personaje en ella. En el 6:29 llega Chaplin a la puerta de la cabaña y cae sobre él una gran cantidad de nieve. Esta caída es acompañada por un glissando descendente en el piano, dando teniendo la música de esta forma la función de darle más dramatismo al momento. En el 6:50 entra Chaplin en la cabaña acompañado de su leitmotiv y en el 7:12 vuelve a aparecer el tema de la cabaña. En el 8:01 y 8:13, el dueño de la cabaña abre la puerta para que el protagonista se vaya. Al abrir la puerta entra el viento de la tormenta haciendo que Chaplin tenga que luchar contra ella. En ese momento transmite con gran fidelidad los sentimientos de lucha del protagonista con un tono intenso y obsesivo. En el 8:40 sale el dueño de la cabaña despedido con un tono muy parecido al anteriormente mencionado. En el 9:23 entra nuevamente este, acompañado del tema musical de la cabaña. En el 9:40 dispara al suelo para que Chaplin y el otro hombre que había llegado se fueran. Desde el minuto 10 hasta el 10:30 que hay un segundo disparo, hay un gran aumento de la tensión debido al forcejeo que hay entre el dueño de la cabaña y el otro hombre que había entrado. En el minuto 10:40 se resuelve la tensión con una música elocuente y concisa.

En el 11:22 comienza una variación del tema de la cabaña. En el 11:52 comienza un plano de medio del protagonista. Este se come una vela, lo que hace que los otros dos piensen que tiene comida. A partir del 12:20 hay un aumento progresivo de la tensión con una música inquietante que transmite el estado de ánimo de los personajes. En el 13:30 hay una calma relativamente tensa con una música compleja que transmite la desconfianza que se tienen mutuamente los tres personajes atrapados. En el 14:06 sale Chaplin despedido, lo que es acompañado de una música dinámica que transmite la acción de la película. En el 14:26 aparecen unos soldados que andan buscando al dueño de la cabaña. Esta aparición es acompañada por una música oscura. En el 15:30 aparece el dueño de la cabaña donde están los soldados.

Hay un aumento de la tensión en el encuentro que acaba con varios disparos y los dos soldados muertos. La música durante este fragmento es ligera ante el enfrentamiento que está teniendo lugar.

Desde el minuto 15:50 hasta el 18:26 la música es de carácter amable creando la atmósfera de una cena de acción de gracias que va a consistir en un zapato cocido. En el 18:30 vuelve a aparecer en medio de la tormenta el hombre que es perseguido por la justicia por lo que la música torna hacia un tono dramático. A continuación aparecen de nuevo los dos personajes que están en la cabaña en un plano medio. En el 19:00 entra Chaplin en la cabaña, comenzando en ese momento el tema de dicho lugar y que va a continuar en forma de diferentes variaciones y progresiones hasta que ambos abandonen el lugar. Entre el 22:20 y el 23:50 hay una música agitada ya que el hombre que está con Chaplin lo quiere matar pensando que es un pollo. Este decide intentar matarlo aunque no sea un pollo lo que deriva en una música muy contrastante ya que cuando Chaplin mira hace como si no quisiera asesinarlo. Finalmente, en el 24:25 hay un forcejeo entre ambos acompañado de una música especialmente obstinada. En esos momentos aparece un oso que asesinan de un disparo (efecto sonoro) en el 25:14. La muerte del oso conlleva que ambos puedan comer por lo que comienza una música triunfal que transmite el sentimiento de júbilo de ambos personajes.

En el 25:32 la música es ordenada y notable al haberse resuelto la situación, ambos personajes se despiden. En el 26:30 se encuentran el dueño de la cabaña y el hombre que acompañaba a Chaplin en medio de la tormenta y forcejean, acompañados de una música descriptiva de la situación de riesgo. En el 26:51 el delincuente atiza un gran mazazo al otro, acompañado el golpe de una efecto sonoro con el piano.

Entre el 27:17 y el 27:26 el delincuente se ve atrapado en un desprendimiento de tierra que es acompañado de forma efectista por la música, habiendo un gran clímax justo al caer toda la nieve. En el 28:03 vuelve a aparecer de nuevo la ciudad. Durante las escenas siguientes al minuto 28:32 aparece por primera vez Georgia, la cual es acompañada por su leitmotiv. En el 29:11 vuelve a aparecer Chaplin andando por la ciudad acompañado por su leitmotiv.

En el minuto 19:43 aparece por primera vez el salón de baile Monte Carlo. La música es de carácter distendido y tiene la función de transmitir al espectador el ambiente reinante en la sala. En el 31:12 entra Chaplin al salón cambiando ligeramente el tono de la música. En el 31:44 se queda totalmente solo por lo que la música torna hacia un tono más desapacible. En el 32:25 se vuelve todavía más desapacible al transmitir el sentimiento de soledad que tiene Chaplin cuando Georgia se acerca a él pero para hablar con el hombre que estaba justo al lado. El plano durante estas secuencias es medio. En el 34:30 la música es graciosa y fresca ya que sale el grupo de amigas de Georgia y un hombre, los cuáles están pasando una noche distendida. En el 36:08 baila el protagonista con Georgia. En el 38:04 el perro que se ha atado Chaplin lo tira al suelo lo que es acompañado de forma perfecta con la música al tener esta un tono burlesco. Durante las escenas siguientes al minuto 39:10 se enfrentan Chaplin y el amigo de Georgia. La música durante estas escenas es imitativa ya que va replicando los sustos que le da el hombre a Chaplin, la patada de este etc e incluso hay un gran estruendo de la música cuando un reloj cae sobre este. Cuando termina la pelea, la música vuelve a su tono habitual de distensión.

Desde el 41:04 al 43:43 aparece Chaplin durante la mañana siguiente. Se hace el muerto frente a una casa para que el dueño se apiade y le de un desayuno. La música es cómoda y da el tono general. En el 43:29 aparece durante unos segundos el hombre que estaba con Chaplin en la cabaña, tornando la música hacia un tono más pesado. En el 44:40 el dueño de la cabaña donde ha desayunado el protagonista parte en trineo, haciendo que Chaplin caiga al suelo lo que es acompañado por un efecto sonoro con el piano. En las escenas siguientes al minuto 44:51 aparece Georgia y sus amigas jugando en la nieve lo que viene acompañado de una música relajada a la vez que bailable y balanceada. En el 45:50 se encuentra Chaplin con Georgia lo que hace que cambie la música hacia un tono romántico, estando la música transmitiendo los sentimientos del protagonista. En las escenas siguientes están las amigas de Georgia, ella y Chaplin en la casa lo que hace que la música vaya cambiando según el momento de su estilo normal alegre a un

estilo romántico. A partir del 48:48 la tensión musical va subiendo, transmitiendo lo que pasa en escena, dado que Chaplin se está quemando el pie y con ello una silla. Chaplin se despide de las chicas y cuando se queda solo festeja el haberlas invitadas a la cena de año nuevo. Este festejo es acompañado por una música extremadamente jovial. Posteriormente se va a quitar nieve para ganar dinero, estando de fondo música continuista.

En el 53:36 comienza la noche de año nuevo. Hay un grandísimo contraste entre la música dinámica y movida que acompaña a las imágenes del salón de baile y la tristeza de Chaplin al ver que no han ido las chicas. En el 56 comienza a soñar que está cenando con ellas y durante ese sueño hace un baile con panecillos el cual está perfectamente sincronizado haciendo que parezca música diegética y que está siguiendo a un músico allí presente. En el 58:44 comienza el nuevo año, lo que va acompañado de una música festiva durante las imágenes en el Monte Carlo. Además hay disparos (efecto sonoro). En el 59:19 comienza a cantar un hombre en el salón de baile por lo que la música torna hacia un tono más serio. En el 1:01:00 vuelve la música festiva al terminar el hombre de cantar y comenzar la fiesta. En el 1:01:24 decide Georgia ir a la casa donde está Chaplin. La música vuelve a contrastar entre el tono jovial de la fiesta y el lúgubre de Chaplin. En el 1:03:45 se vuelve la música emocional ante el rechazo de Georgia de darle un beso a su amado.

En el 1:04:21 aparece el hombre que estaba con Chaplin en la cabaña en el pueblo, acompañado de una música colosal y áspera. En el 1:06:00 aparece Georgia acompañada de su leitmotiv. A partir del 1:07:25 hay una escalada de tensión ya que se encuentran Chaplin y el hombre que está con Georgia. Durante estas escenas la música acompaña a los hechos. En las dos ocasiones que que Chaplin cae al suelo y cuando se quema en la chimenea hay una perfecta coordinación música-imagen. En el 1:08:30 hay un gran caos ya que Chaplin se encuentra al hombre de la cabaña y ambos forcejean por lo que la música tiene un tono melodramático. Finalmente, en el 1:09:05 salen ambos por la muerte con música triunfal dado que van a ir a encontrar una montaña de oro.

En el 1:10:30 llegan ambos a la cabaña y comienza a sonar una variación de la obra de Edvard Grieg “En la gruta del rey de la montaña”. En el 1:12:28 empieza el caos de la tormenta y en el 1:13:15 comienza una variación de la obra de “La mañana”, perteneciente a la misma suite de Edvard Grieg que la obra anterior. Desde el 1:13:42 hasta el 1:20:13 que cae la cabaña por el precipicio se utilizan diferentes variaciones del tema de la cabaña. La música es el elemento perfecto durante esta sección ya que nos ayuda a entender la acción y nos transmite los sentimientos de los personajes. Cuando Chaplin está a punto de caer por el precipicio, cuando caen contra la pared etc. la música representa estos hechos de forma fiel ya sea a través de escalas descendentes muy rápidas o acordes muy marcados. Esta sección acaba con una escala descendente rapidísima que sucede a la vez que cae la cabaña por el precipicio.

En el 1:20:36 aparecen los dos amigos en el barco, ya millonarios al haber encontrado tal cantidad de oro. La música es de un carácter extremadamente jovial ya que transmite el sentimiento de felicidad de ambos personajes. En el 1:22:50 la música tiene un giro nostálgico al ver Chaplin la foto de Georgia. En el 1:23:10 aparece Georgia en el mismo barco que el protagonista, de fondo suena su leitmotiv. En el 1:24:36 el protagonista se cae de las escaleras, acompañando el piano con una escala descendente rápida la caída. En ese momento se encuentra a Georgia y la música cambia hacia un tono romántico y empalagoso. A partir del 1:25:00 hay gran alboroto y la música es potente y explosiva al pensar los encargados que Chaplin es un polizón. En el 1:25:43 aparece la comitiva del protagonista por lo que la música se vuelve sosegada a la vez que apasionada por el reencuentro con Georgia. Finalmente, el cúlmen está en el 1:27:43 cuando el protagonista besa a Georgia

Comentario nº 9

El maquinista de la General

0 - 1' 35''

Durante los créditos diferenciamos 2 partes, una primera de presentación de la película donde la música es grandiosa y apasionada y otra segunda en la cual se presenta a los personajes donde la música adquiere un ritmo ternario y danzable.

Al empezar la película, adquiere un carácter misterioso al presentar la locomotora. Obtenemos un plano alejado del tren mientras va por el campo. Posteriormente hay un primer plano de nuestro protagonista llevando el tren y después un primer plano de la locomotora. Durante este tramo la música se vuelve descriptiva imitando el movimiento del tren mientras suena otra melodía por encima que describe al protagonista como un tema que se irá modificando según variaciones se aplicarán en escenas posteriores. Durante toda la película la animación auditiva será pianística. Al final de la escena la música se usa para separar la escena siguiente y esta es un carácter técnico de ruptura o separación de ellas.

1' 35'' - 4' 10''

Aquí nuestro protagonista llega a la ciudad y se aprecia un nuevo ambiente lejos de ser tranquilo como el anterior y pasa a ser bullicioso, con mucha gente. Hay un primer plano del personaje que nos indica a quién ama y aunque no lo parezca nos presenta a otro de los personajes importantes de la película. Después de su trabajo como maquinista se va a casa seguido de 2 niños. Durante su camino a casa se ve que es una persona firme y decidida por su manera de andar. También aparece la dama que presentó antes quien se le acopla en su camino a casa sin que este se de cuenta. Al llegar Johnny se prepara para ser recibido lo que demuestra su amor hacia ella.

Con respecto al tema musical, continúa la música con la que acabó la anterior escena a modo de enlace con esta. El tema del protagonista vuelve a aparecer al presentar a su amada esta vez de una manera más tierna y lenta. Al empezar a dirigirse a su casa se transforma en un tema más rítmico y acelerado al son de sus pasos que también describe esta vez la forma de ser del personaje antes mencionada. Al llegar a la puerta la música acompaña los movimientos del maquinista y pasa a describir sus movimientos (se aprecia más cuando toca la puerta). Vuelve a aparecer el leitmotiv descriptivo cuando ve a su amada, que se prolonga durante su estancia con ella salvo cuando al llevar a los niños fuera de la casa vuelve a aparecer el tema rítmico anterior engañando al público como si se fuera a ir otra vez pero no.

4' 10'' - 5' 23''

Hay un cambio en la escena. Aparecen el padre y el hermano de la dama y cuentan que la guerra ha estallado entonces los dos se van a alistarse, sin embargo Johnny no va, su amada le pregunta si lo hará, lo que él ahora ve como una necesidad y va rápidamente a ello.

Al entrar en juego estos personajes hay un cambio de aires en el ambiente, la música se vuelve misteriosa simulando el comienzo de la guerra y se vuelve triste y empática hacia las emociones de Annabelle y dudosa ante su pensamiento hacia Johnny. Al hacer la pregunta la música pasa a describir a Johnny, resaltando ese nuevo pensamiento como si fuera una preocupación. Posteriormente se vuelve romántica

durante la despedida que alcanza su clímax en el beso y acelera justo después simulando la velocidad de los latidos del corazón del maquinista siendo de carácter alegre y ligera y su caída repentina al suelo.

5' 23'' - 9' 16''

Durante esta escena el protagonista va corriendo a la oficina de alistamiento y durante su estancia no le dejan alistarse y por mucho que lo intenta lo acaban echando. Más tarde se encuentra con la familia de Anabelle que lo animan a alistarse.

Al principio vuelve a aparecer la música rítmica describiendo la velocidad de nuestro personaje para llegar a alistarse el primero. Cambia a un aire dubitativo y tranquilo cuando este dice su nombre y profesión, puesto que el que alista no sabe si darle el papel. También sirve para señalar la falta de espacio y molestia del personaje. Cuando recibe la noticia la música cambia a un tono menos alegre para simular la frustración que va en aumento según se empujan los señores. Justo cuando se da cuenta de que no se va a poder alistar se vuelve lenta y pensativa refiriéndose al pensamiento que pueda tener su amada sobre él.

Después se vuelve comparativa y simula los movimientos del personaje que cuando se compara con uno de su estatura se vuelve misteriosa pero dubitativa como si el protagonista no supiera por qué lo han echado. Cuando le vuelven a echar vuelve a aparecer la misma música de frustración de antes hasta que se transforma en una minuciosa al producirse el robo como si fuera muy detallada y puntillosa. Y ya por tercera vez lo vuelven a echar y la música vuelve al tono lúgubre anterior.

Cuando lo echan de la oficina pasa a describir el diálogo entre los personajes y la indignación de Johnny. Al aparecer el padre y el hermano de la chica cambia por completo simulando el estado de ánimo de estos dos y se vuelve áspera cuando se enteran de que Johnny no quiere alistarse.

9' 16'' - 10' 58''

Vuelven todos a casa menos Johnny quien se queda en el tren y su amada al enterarse, le reprocha el no haberse apuntado, lo que causa al protagonista gran tristeza y una visión mala del padre sobre él que se nota cuando tira su marco.

Aparece el leitmotiv de Johnny representado en el pensamiento de Annabelle que al enterarse de todo la música se vuelve siniestra y disonante. Cuando esta habla con Johnny se intensifica al hablar ella mostrando su enfado y débil cuando habla este. Al irse ella, pasa a mostrar la soledad y la tristeza del personaje de forma melancólica y emocional mientras de fondo imita el movimiento de la locomotora.

10' 58'' - 12' 37''

Aparecen nuevos personajes, los comandantes del ejército enemigo que discuten sobre el plan de ataque al Sur.

Estos son representados con su propia melodía, el himno del norte, que actuará de leitmotiv de sus personajes y ejércitos. La música tiene un carácter funcional para que el público los relacione. Es una música melódica, concisa y detallada.

12' 37'' - 13' 36''

Annabelle se despide de su hermano mientras que Johnny pone la maquinaria en marcha hay un primer plano de ellos y después aunque lejos de la cámara se aprecia al maquinista, triste y pensativo, al que después se le enfocará. Durante el viaje también se observa al personaje de la escena anterior que va a poner en marcha su plan en cuanto los pasajeros bajen a cenar.

Durante esta escena al principio vuelve a aparecer el tema al sacar a Annabelle y justo después cuando ya se pone en marcha la locomotora y sale Johnny que aparece una segunda melodía imitando el movimiento de la locomotora.

13' 36'' - 16' 14''

Se bajan todos del tren y Annabelle que se le olvida algo vuelve a subir. Justo después los norteños roban el tren. Cuando Johnny se da cuenta lo empieza a perseguir. En esta última parte, el plano saca al tren de espaldas haciendo que parezca que se va alejando del lugar.

Johnny se da cuenta de que nadie va a ayudarlo y sigue adelante con la ayuda de una máquina para ir por las vías.

Se empieza a representar la música imitando a la gente cuando se baja del tren y adquiere un tono más misterioso cuando bajan los norteños. Vuelve a sonar el tema de los protagonistas al aparecer Annabelle justo después cambia radicalmente al himno norteño con ciertas variaciones. También se usa esta vez para representar a Johnny persiguiéndolos y es cuando se acelera su ritmo. Oímos que la música se detiene al pararse ambos bandos

y es cuando esta entra en una transición que hace que aumente la tensión por ver quien empieza antes para ver si se escapan o les pilla. EL carácter es ligero, rápido y en ciertas ocasiones lento como cuando imita el movimiento de la palanca que poco a poco se va acelerando.

Subrayamos que la música también representa el asombro de Johnny cuando se da cuenta de que no le están siguiendo y en ese momento se para del todo para después continuar. Ahí la música es divertida y dinámica representando al maquinista.

16' 14'' - 22' 36''

Johnny se cae de la máquina, roba una bicicleta, se cae y llega una ciudad. Allí avisa de lo sucedido y un grupo de soldados va dispuesto a ayudarlo. Sin embargo, desengancha los vagones y va a perseguirlos solo. Cuando se da cuenta se queda pasmado y sigue su camino, posteriormente coge un cañón de vía e intenta disparar. Esto asusta a los norteños que deciden darse más prisa.

La música se vuelve frenética y aguda cuando va tras ellos y cuando se cae de la máquina y de la bicicleta se vuelve más grave simulando la caída con la bajada de tono. Durante esta parte también sirve para anticipar lo que sucede, lo que pasa cuando aparece en primer plano la bicicleta y la música cada vez se hace más fuerte.

Al llegar a la ciudad aparece un nuevo tema representativo, el del ejército sureño, verá más adelante en escenas posteriores. Cuando va tras los norteños la música es de persecución. Aparece un tema que variará durante toda la escena en combinación con el himno de los ladrones, que no solo representará la huída de estos sino también la cacería de Johnny. La música tiene la característica de simular el movimiento, no solo de la locomotora en la cual se apoya en un plano alejado y paralelo a su movimiento para ver cómo avanza sino también las reacciones de Johnny al no ver al ejército sureño, al mojarse con el agua, para rellenar el tiempo de espera mientras se dispara la bala, por ejemplo simulando el movimiento de la bala del cañón según caía hacia el maquinista y después ese gran estruendo que se hace gracias a la música.

22' 36'' - 28' 14''

Continúa la persecución de los trenes pero esta vez cambian los tipos de plano y aparecen los personajes en primer plano, mucho más cerca que antes y se destaca el interior de la cabina de la locomotora más a menudo. Los norteños van saboteando las vías y mientras tanto de muchísima casualidad se va salvando de salirse de las vías.

Aparece una nueva melodía que va representando la persecución de nuevo mientras la música representa los movimientos de los trenes. Su aceleración, su frenado y también los movimientos de los personajes al igual que antes. Por ejemplo cuando las ruedas del tren se ponen a girar sin que este se mueva que la música lo acompaña de la misma manera.

28' 14'' - 30' 25''

Obtenemos una vista del ejército sureño que vuelve a aparecer esta vez con otro carácter distinto, a diferencia de la primera vez estos se retiran con un carácter derrotista y acabado. Mientras nuestro protagonista se pone a cortar leña. Más tarde aparece el ejército norteño. Al darse cuenta, Johnny se esconde.

Aparecen ambos himnos representativos de los dos bandos, uno con carácter menor, trágico, triste, que resalta el abandonar el lugar, y otro alegre, victorioso, triunfal, y grandioso, resaltando la nueva conquista. Esta música se vuelve funcional y simbólica para relacionar a cada bando.

30' 25'' - 31' 34''

Los ladrones se colocan encima de Johnny y le empiezan a tirar palos de madera, lo que asombra a Johnny que se da cuenta de sus futuras intenciones y huye. Ellos se dan cuenta de que solo hay una persona causando que vayan a atraparlo.

Durante esta escena la música vuelve durante ciertos segundos a Annabelle, pero cambia enseguida a representar el asombro de Johnny cuando esta se para de repente al ver que caen troncos y se vuelve rápida cuando se prepara para huir. Vuelve a representar su asombro y a su vez el movimiento del sombrero cuando se le encaja para después regresar al frenetismo anterior.

31' 14'' - 36' 05''

Se hace de noche y entra Johnny en una casa que resulta ser de los norteños. Al entrar estos se esconde rápidamente debajo de la mesa a esperar. Los norteños miran mientras el plan de ataque próximo y justo en ese momento al aparecer Annabelle, Johnny se da cuenta de que también tiene que salvarla a ella, así que espera a que se vayan todos a dormir.

Al principio aparece una melodía que se usa como enlace temporal, resulta en una elipsis que ayuda al enlace entre escenas. Se vuelve descriptiva de la situación como cuando la ventana cae de repente. Representa de nuevo a ambos personajes tanto a Johnny como a Annabelle con su tema principal. Al hablar los norteños vuelve a sonar su himno para representarlos de la misma manera que la primera vez. La música es de carácter alegre pero representativa.

36' 05'' - 40' 20''

Es de noche, llueve y hay una tormenta. Johnny va a salvar a Annabelle y posteriormente salen huyendo hasta que deciden esperar al amanecer.

Musicalmente hablando, al principio la música se vuelve detallista, sutil, simbolizando el silencio necesario para moverse por la casa mientras se arrastra. Posteriormente se escucha una música de fondo que simula la noche que sirve para crear una atmósfera, se vuelve intensa dado que llueve y caen rayos lo que aumenta aún más la intensidad. Por encima suena la melodía de los protagonistas de manera variada a como aparece el resto de veces, un poco más confusa y extraña.

40' 20'' - 44' 32''

Los protagonistas se despiertan y miran dónde están, después se les ocurre un plan para volver a casa y avisar a sus compatriotas. Annabelle se mete dentro de un saco para pasar camuflada y Johnny se la lleva al tren. Esta desengancha los vagones y Johnny rápidamente roba la locomotora expulsando y echando a sus enemigos.

La música es tranquila durante el despertar y aparece el tema principal cuando aparece el 2º amor de la vida de Johnny, la locomotora. Se transforma rápidamente en una música rítmica para simbolizar el ritmo y la velocidad de trabajo de los norteños. De vez en cuando la música adquiere una función de representación de movimiento, cuando por ejemplo se choca contra el árbol, o el cambio rápido de velocidad al empezar a robar el tren. La música es alegre y meticulosa al principio y pasa a ser ligera e intensa al final.

44' 32'' - 53' 35''

Johnny y Annabelle emprenden una huida en locomotora mientras son perseguidos por los enemigos. Por el camino se van parando a recoger leña, agua e incluso a preparar trampas. Aparecen siempre en un plano paralelo al movimiento mientras que no ocurre nada importante o en un plano más cercano al centrarse en los personajes y en las acciones.

Vuelve a aparecer el primer tema de persecución seguido del himno de los norteños de manera esta vez de fracaso y triste. Cuando salen los los 2 en la locomotora, la música pasa a ser su leitmotiv se manera grandiosa, lograda e incluso conmovedora para llevar al público a darles esperanza. Este tema sigue activo cuando lo usan para representar algunos cambios de ritmo o de humor, o incluso se para la música para dar aún más énfasis, por ejemplo como el asombro de Johnny ante los palos de madera o la caída de uno de ellos.

53' 35'' - 57' 02''

Vemos que se acercan los norteños desde su tren y poco a poco en plano se va acercando según se van acercando, cuando enganchan el tren Johnny desengancha el suyo y siguen adelante. Más tarde doblan la vía para que no puedan seguirles pero el tren se va y Johnny tiene que tomar un atajo para alcanzarlo. En ese momento el plano se pone detrás del tren para ver como se aleja y lo mismo después para ver cuando da marcha atrás. Los del norte se quedan parados en la trampa.

Durante la persecución vuelve a aparecer el himno norteño pero esta vez tiene un atisbo de esperanza. Según se van acercando se intensifica esa melodía de manera algo optimista. La música describe también los movimientos del tren de los protagonistas, eso se aprecia cuando da marcha atrás que se vuelve grave y lento y poco a poco acelera.

También aparece con intención anticipativa cuando se encuentra el tren solo y conforme se va acercando aumenta la intensidad de la melodía que termina de forma cadencial al subir el otro tren por el otro carril.

57' 02'' - 59' 57''

Johnny y Annabelle llegan al puente y se ponen a quemarlo, mientras tanto el ejército norteño sigue avanzando, y su tren de abastecimiento sigue parado en la vía. El puente se empieza a quemar antes de lo esperado en un un plano se ve a Johnny saltando al agua y justo después un primer plano de su caída.

Al aparecer el ejército norteño suena su himno de una manera muy pura y rítmica dando a entender sus intenciones. Mientras por otro lado suena una música ligera, aguda y repetitiva simulando las mentes de los enemigos intentando solucionar el problema. Suena también una música más rellena e intensa al echar

el aceite a la madera que se vuelve más viva, emocionante y emotiva cuando se empieza a quemar el puente y Johnny no está en el tren. Describe también la caída de manera cromática descendente hasta tocar el agua con un intenso sonido y uno más grave y débil que nos marca el final de la escena.

59' 57'' - 1° 04' 13''

Johnny y Annabelle se dirigen a la frontera donde un sureño les dispara, Johnny no sabe por qué hasta que se da cuenta de que lleva puesto el uniforme de los enemigos. Rápidamente se lo quitan y llegan a la ciudad donde avisan de lo ocurrido y rápidamente se ve un plano picado del ejército que viene de frente para atacar. Mientras tanto los norteños consiguen arreglar la vía y continúan su camino.

Se empieza a escuchar el himno sureño como tema principal con variaciones que a lo largo de toda la escena va a estar sucediendo, al llamar a los ejércitos suena una marcha militar, marcial con una trompeta. Vuelve a aparecer el tema de los protagonistas esta vez en Annabelle al reencontrarse con su padre, que se va alternando con el himno sureño. También describe los movimientos como la caída de Johnny al suelo cuando se tropieza con la espada o la caída de los norteños cuando intentan desdoblarse el metal. Esta música tiene un carácter alegre, esperanzador y rítmico.

1° 04' 13'' - 1° 05' 46''

Se presenta el ejército enemigo y al ver que el puente se está quemando aceleran para parar los trenes. Concluyen que el puente aguanta, pero al pasar el primer tren, se rompe. Aparece un primer plano de la cara del comandante norteño indicando su pensamiento ante lo que acaba de pasar.

Suena el himno del norte que se acelera al aumentar la velocidad, también al caer el tren de manera cómica la música vuelve a descender cromáticamente con un estruendo al final. Al final vuelve a sonar el himno pero de manera humorística cuando sale el primer plano del comandante.

1° 05' 46'' - 1° 10' 16''

Llega la batalla entre los bandos y aparece nuestro protagonista, quien se enfrenta a varias casualidades y adversidades que supera gracias a la suerte. Aparecen varios planos panorámicos de perfil en los que aparecen ambos bandos y después se centra en los dos, primero mostrando de cerca la desesperanza del bando norteño y la capacidad de repulsión del ataque de los sureños. También aparece un plano de perfil cuando sube el río para centrarse en los enemigos ahogándose.

Por esta misma razón al principio la música es misteriosa e imita también los disparos. Al aparecer Johnny en escena la música se vuelve cómica imitando al máximo los movimientos de Johnny y su asombro, así como las explosiones de los cañones o cuando pincha con la espada al general, también cuando se le escapa la espada varias veces que la música se para, imitando su asombro y expresión.

1° 10' 16'' - Final

Llegan los ejércitos sureños victoriosos de la batalla siendo acompañados por Johnny que vuelve al tren. Allí se encuentra a uno de los generales del norte y lo lleva ante sus superiores. Johnny recibe entonces un ascenso y se convierte en soldado, esta vez sí lo alistan y vuelve al tren como teniente acompañado de Annabelle. Donde allí al intentar besarla tenía que pararse a saludar, pero con un poco de ingenio al final lo logró.

Suena el himno sureño de manera jovial, alegre y feliz tras la victoria, mientras acompaña al ejército sureño en su entrada triunfal en la ciudad. Al llegar Johnny al tren la música cambia a su leitmotiv para

indicar de volver a la normalidad. Justo después vuelve a imitar la expresión de sorpresa del maquinista cuando se encuentra con el general. Allí vuelve a sonar de manera distinta el himno del sur cuando se lo lleva a los superiores y le reclutan como teniente. Vuelve a ser imitativo al disparar sin querer. El himno seguirá sonando pues no paran de salir sureños de las tiendas de campaña. Al llegar los créditos se termina con el tema de los protagonistas simbolizando la unión y la vuelta a la “normalidad”. Esta música es de carácter alegre, conclusiva, cadencial, ligera y magistral.

Comentario nº 10

La quimera del oro

La música ocupó un lugar importante en la vida de Chaplin. Un director con la sensibilidad de Chaplin era muy consciente de que la buena música podía contribuir enormemente al efecto de una película, del mismo modo que una música inadecuada podía restar valor. Cuando era muy joven, recorría los music-hall ingleses, se había comprado un violín y un violonchelo y había recibido lecciones de los directores musicales de los teatros donde tocaba. Durante toda su vida improvisó hábilmente en el piano, aunque nunca aprendió a leer música. Desde su primera película sonora, *City Lights*, contribuyó en la música de **todas** sus películas, trabajando en estrecha y exigente colaboración con los arreglistas.

El lanzamiento original de *La Quimera de Oro* fue en 1925. Después de estar en circulación por 17 años (y solo cinco durante la era de las orquestas del cine mudo), la versión "sonora" de la película fue lanzada con una nueva partitura en 1942, sin embargo, es esta la partitura a la que asociamos esta obra maestra.

Cuando Chaplin trabajó en el piano, se centró principalmente en la estructura melódica y la progresión de acordes, independientemente del compás. Para Chaplin, la melodía era más importante que la métrica. Los primeros 10 compases de *La Quimera de Oro*, por ejemplo, tienen muchos cambios rítmicos, pero fluyen con tanta naturalidad como cualquier pieza escrita en 4/4.

Como en la mayoría de las funciones de Chaplin, la música tiene como función principal apoyar la imagen. En esta película hemos podido comprobar que hay sonidos de tormenta, música de lucha, música de amor, música de salón de baile. Pero también hay música meticulosamente escrita para el hipo, el hambre, el sueño, la comida, las alucinaciones, las peleas de bolas de nieve, la sospecha, la indignidad, el orgullo y la indiferencia; todos elementos clave tanto en la película como en su música. Las acciones, las personas, los ambientes, todos tenían asociado algún elemento, sea rítmico o melódico.

La música de Chaplin es fácilmente identificable, usa una serie de instrumentos para los mismos ambientes. El estado de ánimo y el carácter pueden cambiar en cualquier momento en la película. Hay continuidad en el discurso melódico pero a su vez no es monótono.

Como me resultaba muy familiar algunos fragmentos que conforman la música de esta película, he buscado si eran fragmentos de alguna obra o si han reaparecido en otros sitios para que me pudieran ser tan familiar, en especial el de la escena final. En esta época la música empleada en las películas muchas veces eran extractos de fragmentos de obras ya existentes de grandes compositores. La música de la versión de la película que estamos viendo, la de 1925, depende en gran medida del leitmotiv, el elemento fijo. El uso más obvio de leitmotiv es cada interacción entre Georgia y Tramp. Chaplin utiliza un tema romántico que aparece una y otra vez cuando entran en escena los dos personajes o cuando el vagabundo reflexiona sobre su interés amoroso solo en su cabaña. Este leitmotiv es de hecho un fragmento de 12 compases de una partitura para piano de Johannes Brahms. Funciona maravillosamente como un pasaje impulsado por las emociones, que es tierno y melancólico, y se puede interpretar de diversas maneras, lo usa tanto en los momentos más felices como en los más tristes del vagabundo.

A continuación presento un breve análisis de forma casi esquemática (extendiéndome únicamente en las partes que me han llamado más la atención) de la película dividida en fragmentos o secuencias en el tiempo.

Fragmento I

Temp: 0' 0" - 3' 41". Créditos iniciales (primer minuto) y puesta en contexto de la escena. Se emplean planos panorámicos prácticamente estáticos donde se ve a las personas, en fila, movilizándose en masa en las montañas de Alaska cubiertas de nieve. A continuación pasa a planos generales del protagonista y la aparición de un oso a sus espaldas, creando un ambiente relajado y cómico que expone el tema de la película.

La música utilizada en la escena es espontánea, simple, ligera y melódica, adecuada para la introducción de los créditos iniciales. Luego se incorpora una música más rítmica, sistemática y divertida. La música no tiene grandes altibajos ya que no resuelve ni cambia drásticamente los motivos.

La función es extradiegética, y esta junto con las imágenes, cumplen con la función de introducir al público en el ambiente de la película.

Fragmento II

Temp: 3' 43" – 11' 08". Una terrible tormenta obliga al vagabundo a buscar refugio en una cabaña sin saber que en esta se encuentra Black Larsen, un fugitivo de la justicia. Poco después llega también a la cabaña Big Jim, un buscador de oro.

La música empieza de forma totalmente contrastante, pero en el minuto 4, cuando vuelve a aparecer el protagonista, se repiten los motivos empleados anterioremente, dándonos a entender que se usará como leitimov de este personaje. En esta escena se mezclan los dos motivos porque el protagonista conoce al personaje secundario, y ambos leitimov mezclan. Cada fragmento musical está solo asociado a un suceso, cuando el viento arrastra a cualquiera de los personajes hacia fuera de la caseta, suena el mismo fragmento musical, o una imitación de esta.

La música se integra muy bien con la imagen y el suceso de las cosas. Un ejemplo podría ser cuando el buscador de vagabundos se abre camino hacia la puerta, un trozo de nieve acumulada cae del techo y lo entierra (suena un glissando de orquesta). Sobresaltado por el sonido, Larson se acerca a la ventana para investigar (melodía descendente en fagot y violonchelo) mientras el vagabundo se recupera y busca la puerta (música predominantemente rítmica descendente de vientos).

Larson toma su escopeta y se esconde detrás de la puerta (suenan metales y violonchelos). El vagabundo entra en la habitación con la esperanza de refugiarse en una choza abandonada, donde solo había un perro abandonado acostado debajo de la cama (aquí aparece por primera vez el pasaje de un solo de cuerdas que aparecerá repetidas veces a lo largo de la película). Mientras se sienta a esperar que pase la tormenta, las paredes de la endeble choza comienzan a doblarse por el viento y hace volar su sombrero por la habitación (rasgueo de cuerdas rápido, y viento metal rítmico) y aterriza sobre un montón de nieve.

En esta breve escena, la música cambia de carácter y patrón rítmico muchísimas veces, lo que resulta en una narración perfectamente sincronizada que parece fluir sin esfuerzo, pero no es un único discurso melódico que se desarrolla de forma lineal.

En la escena de la pelea, el vagabundo parece ejercer únicamente de elemento cómico. Toda la música es violenta excepto cuando interviene el protagonista, cuando se mete debajo de la mesa, sale de ella, e intenta suavizar la situación. Su leitimov no deja de aparecer una y otra vez cuando éste toma el papel protagonista. La cámara permanece prácticamente estable, pero las escenas están cargadas de movimiento y acción. El disparo que suena a mitad, sorprendiendo al público, y hace ese sonido tenga una función diegética. Con uno de ellos por fin gana y termina la pelea, la música rítmica se cesa y da lugar a una música pacífica.

Fragmento III

Temp: 11' 09" – 15' 52". En este fragmento, los tres hombres que se refugiaban en la caseta se está n muriendo de hambre, y deciden que uno de ellos debe salir fuera para buscar comida. Deciden el que va a salir mediante un juego de cartas. Vuelve a aparecer el fragmento musical asociado a esta a la esta peculiar escena, que es que cuando abren la puerta y el viento es tan fuerte que se lleva volando a alguien.

El hombre que ha salido fuera en busca de comida, tiene un enfrentamiento con dos hombres, a los cuales mata para poder quedarse con sus provisiones. Las escenas más violentas son marcadas con un ritmo más fuerte, unos bajos más contundentes, una música más grave, mientras que la música más divertida, se hace más melódica, rítmica y ligera.

Fragmento IV

Temp: 15' 53" – 27' 55". La comida de acción de gracias. Mientras el protagonista y Jim se encuentran en la casa, tienen tanta hambre que deciden poner a cocer un zapato para comer. Se lo reparten y Charlot se lo come como fuera una comida normal. A Jim le cuesta algo más, pero finalmente decide hacer lo mismo que él.

Esta comida no es suficiente y Jim le propone a Charlot cocer su otro zapato, a lo cual se niega. Jim está tan hambriento que empieza a ver a Charlot como si fuera un pollo. Y cuando se lo dice, nuestro protagonista, preso del miedo, esconde el cuchillo que hay sobre la mesa (En el 21' 08" hay un error en la grabación ya que el cuchillo que está sobre la mesa ya no debería de estar en esta escena). Pasan unos momentos, y se repiten las alucinaciones de Jim. Finalmente saca un cuchillo que tiene escondido e intenta apuñalar a Charlot. El vagabundo esconde una escopeta en la nieve y vuelve a la habitación y ve que su compañero está dispuesto a asesinarlo para comérselo. Ahora, uno con un hacha y el otro con el arma que había escondido, empiezan a perseguirse, pero cuando se encuentran cara cara hacen como si no pasase nada.

Me parece curioso, porque resulta como una crítica social. Cuando estamos en escasez de algo, el humano se vuelve egoísta, y solo piensa en el bien propio. Sin importar la vida o muerte de su "amigo", lo único que le importa a este hombre es alimentarse. Pero como sabe que lo que hace está mal, no lo saca a la luz. Delante de su amigo sigue aparentando un ser humano normal y corriente. ¿No es esta exactamente la actitud que tiene la sociedad actual muchas veces?

Desde el 23'34" hasta el 23'47" hace un breve cambio de plano para mostrarnos que el hombre que salió de la caseta está asando carne, sin la mínima intención de compartir lo que había conseguido con sus compañeros.

Vuelve a la caseta y ambos aparentan estar dormidos, y ya ninguno oculta que quiere matar al otro. Es ahora cuando de repente entra un oso a la habitación. La música no avisa de ello si no que refuerza el efecto sorpresa. Ambos dejan de pelearse y se centran en el oso, deciden que esa va a ser su comida. Esto es lo típico que se dice, que un enemigo une a dos amigos. Ahora que no tienen que luchar por la comida, se pueden unir para pelear contra el oso y tener comida para los dos. Como si hace momentos no se hubieran querido matar entre ellos, ahora se unen por un propósito común.

Tras comer y viendo que ya podían salir de la caseta, cada uno continúa con su camino. Jim se encuentra al tercer hombre con sus provisiones, y pretende quitárselo, pero este lo golpea y por un momento creemos que no sobrevivirá. El asesino se cae por el acantilado después de esto, y resulta que Jim sigue vivo.

Fragmento V

Temp: 27'55" – 40'44". Empieza en una nueva ubicación, una ciudad del norte. Cuando aparece Georgia empieza a sonar un nuevo elemento melódico. Delicada, danzante. Antes de cada aparición aparece otra vez el cartel con su nombre; este cartel, a diferencia del resto que son en negro, tiene una flor que la adorna, delicada como la música que la acompaña.

Pronto entra Charlot en el salón de baile, aunque no recibe a atención de Georgia, consigue una bebida caliente que agradece. Georgia comenta con su amiga que quiere conocer a alguien distinto esa noche, y el vagabundo aun estando al lado no se atreve a hablarle. Encuentra una foto en el suelo, la foto de Georgia que momentos antes había roto ella misma. Cuando Georgia es de nuevo molestada por el mismo hombre de antes, llama a Charlot para invitarlo a bailar. Es algo patético la escena ya que Charlot iba con un solo zapato, ya que el otro se lo había comido, y se le caían los pantalones. Se sube los pantalones con el bastón y en la primera oportunidad que encuentra, se los ata con una cuerda que encuentra. La cuerda de un perro. Baila esquivando la cuerda hasta que el perro tira de él y se cae al suelo. Cuando Georgia se va, el hombre que le molestaba se enfrenta a Charlot, y aunque este se muestra defensor, se lleva un susto cada vez que el otro hombre hace ademán de levantarle la mano, acompañado este movimiento por la música. El público se asusta con él ya que la música causa ese efecto de sorpresa. De casualidad se cae un reloj y golpea al hombre, la música en todo momento acompaña los movimientos de ambos actores, y Chaplin sale triunfante del salón de baile.

Fragmento VI

Temp: 40'45" – 53'31". A la mañana siguiente Charlot regresa a la caseta y ve al dueño servirse comida caliente. Decide hacerse el muerto para que lo recojan de la nieve y le ofrezcan algo de comida.

Vuelve a aparecer Georgia jugando en la nieve con sus amigas. De casualidad terminan en la casita donde está Charlot y una de ellas encuentra la foto de Georgia bajo la almohada. Invitan al vagabundo a

sentarse cuando regresa de coger leña. Y le proponen que las invite a cenar. Charlot se le incendia el pie sin darse cuenta y finalmente las chicas se despiden, pero quedan en volver en año nuevo para cenar. Chaplin se muere de felicidad y monta una patética escena cuando resulta que Georgia vuelve a por sus guantes que se había dejado.

Chaplin se prepara para su deseada cena de navidad. Reúne dinero por todos sus posibles medios, pidiendo, prestado, mendigando, etc. Las escenas siguientes son de Charlot ganando dinero por barrer la nieve en las puertas de los vecinos. Los quitaba de un sitio y los amontonaba en otro, un humor muy típico de Chaplin.

Fragmento VII

Temp: 53' 32" – 1h 04' 11". Chaplin pone ilusionado al mesa de para la cena. Se imagina a Georgia y sus amigas cenar en la mesa. Decide hacer un baile con dos tenedores y panecillos que había en la mesa, al ritmo de la música danzante. Georgia al final le da un beso y se desmaya, pero todo esto no es más que el sueño de Charlot, el cual se ha quedado dormido en la mesa. En las celebraciones de año nuevo, se oyen disparos de celebración en el salón de baile. Charlot está solo esperando en la caseta. La música se vuelve triste, y decepcionante, tal y como se siente nuestro protagonista porque su amada no ha aparecido. Georgia se acuerda de repente y decide ir a buscarlo para burlarse de él. Le da un beso al hombre que la acompaña. Cuando llegan a la caseta y se encuentra la caseta decorada, hasta el mínimo detalle. Se arrepiente de haberse burlado así de Charlot. "La broma ha ido demasiado lejos". Ahora se niega a besar al hombre al que había dicho que amaba, algo ha cambiado.

Fragmento VIII

Temp: 1h 04' 12" – 1h 13' 09". En el salón de baile, Georgia escribe una carta, aunque no aparece el letrero con su nombre, antes de ver su cara ya sabemos que va a ser la protagonista de esta escena por el leitmotiv. Se burlan de Charlot, pero cuando este lee la nota no piensa más que en buscar a Georgia. Su compañero le busca para que le lleve a la caseta, porque no pensaba más que en su mina. Chaplin hace caso omiso de este hasta que termina por llevárselo a la fuerza. Tras un largo y tedioso viaje, llegan a la caseta, donde empiezan a prepararse para comer algo. Mientras que Chaplin hace todo el trabajo, su compañero trata de dibujar el mapa.

A continuación todo se vuelve irreal, la casa empieza a moverse, a dar vueltas, y finalmente se lo lleva el viento. La música de esta escena es también fantástica, alejándonos de la realidad.

Fragmento IX

Temp: 1h 13' 10" – 1h 20' 34". Suena una melodía que nos suena a todos. La casa está en el límite del precipicio, a punto de caerse. A continuación empieza a sonar el leitmotiv de Charlot, el cual nos es tan familiar. Dados los intereses visibles de la escena, se podría argumentar que el efecto de la música depende un poco menos de la música por su efecto dramático. En cambio, la importancia de que esta pieza específica se utilice en este contexto realmente subraya el poder del leitmotiv. De repente nos acordamos de esa escena anterior en la que estos dos personajes se conectaron y forjaron su amistad. Superaron el hambre juntos y ahora, en este momento culminante, no solo superarán otra muerte segura, sino que se convertirán en millonarios.

Cuando andan de un lado para otro de la casa, se empieza a desequilibrar y vuelve a equilibrarse. Esto me hace pensar cómo han creado estos efectos haciendo parecer que la casa se inclina de verdad, ya que no tenían los efectos especiales que tenemos ahora. Se empiezan a dar cuenta de que algo falla y se mueven para ver qué es lo que hace que se mueva. La caseta se queda sostenida por una cuerda. Jim le pide que a Charlot que se calme, y la música se calma. Por cada caída de la casa hacia abajo, la música da un bajo que lo acompaña.

Cuando Jim consigue salir de la caseta, encuentra por fin el oro que buscaba, y casi se olvida de Charlot, pero finalmente lo saca de la caseta y ahora son millonarios gracias a la fortuna que ha encontrado Jim.

Fragmento X

Temp: 1h 20' 35" – 1h 27' 34".

Adios alaska, ahora la escena se desarrolla en un barco, y ambos van bien vestidos, porque son millonarios. Se toman una foto para la prensa. Charlot sigue teniendo la foto de Georgia en su camarote.

Georgia también estaba en el barco. Charlot vuelve a vestirse con su antiguo atuendo para otra foto de la prensa. Es ahora cuando se cae por unas escaleras y se encuentra con Georgia, de forma patética como siempre. Cuando se enteran de que es multimillonario ya no quieren atraparlo. Presenta a la chica como su amada. Se echa una foto con ella, besándola por fin en el final de esta película.

En cada secuencia de escenas se nota que la música cambia y se adapta, pero no tenemos sensación de haber escuchado varias canciones, si no uno en conjunto. La uniformidad sin perder lo que caracteriza a cada leitmotiv es el resultado de un gran trabajo de Chaplin. Los leitmotiv diría yo que son el elemento principal de esta película, ya que no solo en los personajes, sino también en el ambiente, los sucesos, etc, Charles Chaplin recurre al uso de leitmotiv. Los más llamativos son sin duda los que he destacado más, que son el del vagabundo y el de Georgia.