

El legado de Chaplin en los tiempos modernos

Vida y obra humorística de Charles Chaplin que generó un antes y después dentro del cine y la comedia. Sin duda un personaje que trascendió en su época y sigue siendo recordado...

**Mónica Monserratt
Torres Naranjo**

Magíster en Comercio
Internacional.
Docente de
FCSH-ESPOL
mmtorres@espol.edu.ec

A principios del siglo XX en Inglaterra, la familia Chaplin, ya empezaba a trazar su camino. En el seno de una familia humilde se formaron Charles y Spencer Chaplin. El pequeño Charles se formó en el ambiente bohemio del arte de aquellos tiempos debido a que sus padres fueron artistas, él un cantante y actor, y ella actriz. Por problemas económicos y familiares fueron separados, y su madre internada en un sanatorio mental. Años después se reencontraron los hermanos para formar parte del famoso mundo del vodevil londinense. Así, Charles inició su carrera con obras teatrales que lo llevaron a cruzar el Atlántico para llegar a Estados Unidos donde inició su etapa en el cine.

En un principio las cosas no le fueron muy sencillas, pero supo salir adelante e imponer su huella. Años más tarde fundaría con ayuda de otros colegas su propio estudio: United Artists.

Cuando pienso en el cine mudo, el primer nombre que se viene a mi mente es Charles Chaplin...

Cuando pienso en el cine mudo, el primer nombre que se viene a mi mente es Charles Chaplin. Incluso si específicamente se me consulta acerca del cine cómico del periodo mudo, otra vez pienso en Chaplin, aunque claro no fue el único, pero a mi gusto fue el máximo exponente y actualmente lo sigue siendo. Y mientras sus obras sigan siendo objeto de estudio no lo dejará de ser tampoco.

Este gran actor, productor y director, no solamente influyó en materia de cine como tal, su legado llegó inclusive a los dibujos animados. ¿Quién no vio alguna vez Mickey Mouse? El mismo Disney en sus inicios se declaró un gran admirador e inclusive, se sabe que llegaba a disfrazarse como Charlotte, el personaje de vagabundo de Chaplin.

En ese contexto se encuentran los gags, el personaje no habla y es solamente acompañado por la música, y además la torpeza y viveza del mismo alude a la manera de ser de Charlotte. Los gags se iniciaron como tal en el cine, y fueron más adelante un recurso narrativo para los dibujos animados. Looney Tunes, Tom y Jerry, El Gato Félix, entre otros. Recuerdo también el Steamboat Willie de Disney, el primer cortometraje animado con sonido, y tal vez se puedan señalar las influencias del cine cómico de aquellos tiempos.

Este es el caso del cartoon El Gato Félix de Hannah Barbera, de quien se dice fue basado en una versión caricaturizada de Chaplin. Tal es así que en las primeras versiones de los magazines de Paramount donde se lo incluían las expresiones corporales se asemejan.

Además de los gags en la comedia, el slapstick fue otro de los recursos ampliamente utilizados en el género. El slapstick es definido por Koningsberg (2004) como una obra con una gran dosis de acciones violentas como recurso cómico. Y esta herramienta fue explotada por los grandes cómicos recurrentemente en sus obras.

Si bien a simple vista, no es evidente la relación, cabe destacar que la mayoría de los show mencionados, entre otros, surgieron

del éxito que en general tuvo la comedia muda. En un principio fueron otra estrategia de la industria para generar ingresos que se mantuvo porque fue muy bien recibida. Por tal motivo fue evolucionando sin perder su esencia que es esta semejanza a la pantomima y el uso de los recursos característicos del género cómico en el cine en sus principios. Como lo mencioné, Chaplin no es el único pero es el más importante de este período. Son series que se mantienen en el tiempo y que han sido parte de varias generaciones.

Quizás nuestro cine moderno no sería lo que es de no ser por estas grandes figuras como Chaplin. Hay que atribuirle también su éxito a los demás géneros y exponentes, Hitchcock en el suspenso, Douglas Sirk con su fiebre del melodrama, John Ford con el muy estadounidense género del western, entre muchos otros que contribuyeron con el cine negro, musical, etc.

Hay algo muy especial que contienen las obras de Chaplin -además del factor cómico- un mensaje social. Por ejemplo *Tiempos Modernos* (1936), nos narra la vida de un joven que trabaja en una fábrica y que pierde la cabeza figurativamente hablando a causa del trabajo explotador. Desde el principio del film, el director quien es el propio Chaplin, compara a los obreros con un rebaño de ovejas. Esta historia nos narra desde lo más profundo de su diégesis, las peripecias que este sujeto debe atravesar para sobrevivir a la pobreza, ya que se desarrolla en tiempos de la Gran Depresión. Con su característica torpeza y situaciones incómodas para los que le rodean, logra su cometido de cierta forma y se propone ser alguien mejor.

El Gran dictador (1940), es otra muestra del valor social de este actor. Osado como él lo fue, logró estrenar esta película en pleno

momento en el que el nazismo gobernaba Alemania. Lo que hizo no fue más que una burla de Hitler, que le costó más adelante ser expulsado de los Estados Unidos. Es muy importante destacar que esta película tiene como particularidad que fue la primera vez en la que Chaplin habló como parte de su actuación. Personalmente, creo que no pudo elegir una mejor ocasión y mejores palabras, que las que dice al final con un gran discurso elocuente en el que expresa: "...el odio de los hombres pasará, caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista la libertad no perecerá...".

Gracias a grandes personajes como Charles Chaplin, el cine como industria se formalizó.

La vida misma de él es una historia de superación. Su infancia fue dura y de no ser por su esfuerzo y su perseverancia no habría llegado a ser lo que fue. Su legado vivirá hasta el día en que el audiovisual exista como tal.

Gracias a grandes personajes como Charles Chaplin, el cine como industria se formalizó. Fueron los grandes creativos los que la impulsaron, los que invirtieron, los que desempeñaron varios roles a la vez con tal de llevar a las salas sus obras.

Los avances tecnológicos fueron cambiando el rumbo del cine. Primero la implementación del sonido en 1927. A lo que personalmente Chaplin se negó ya que para él la actuación corporal y facial eran la base de su

pantomima. En alusión a esto Chaplin había señalado: “Las tomas en plano general me son indispensables cuando represento, lo hago tanto con mis piernas como con mis pies y rostro”.

La llegada de la televisión desembocó en el color. La norma de color fue establecida en los años 50, y de a poco los estudios de cine y las salas se fueron adaptando. Así fue como surgieron los cambios, y este cine que toda la vida fue camaleónico no se quedó atrás. La comedia sigue siendo el género que anualmente tiene mayor cantidad de producciones importantes en la industria.

Ha cambiado la forma de narrar, pero la esencia sigue siendo la misma. Los gags, se transformaron, pero siguen estando presentes. Y el slapstick de la misma manera. Se debe tener en cuenta que el público también fue cambiando, y sus exigencias junto con ellos. Para muchos hoy en día el cine dista mucho de ser lo que fue en su época dorada, y en eso estoy de acuerdo. Es muy comercial, muchos efectos, grandes presupuestos, las tramas cuentan mucho pero no dicen nada. No hay que generalizar tampoco puesto que como lo indiqué, la esencia de Chaplin está presente.

Por todo lo expuesto, Chaplin es de los pocos personajes en los que uno no debe hacer mucho esfuerzo para recordar. Considero que su aportación ha sido de lo mejor que el cine ha podido tener. Espero que su legado continúe en todas las áreas a las que logró llegar.