

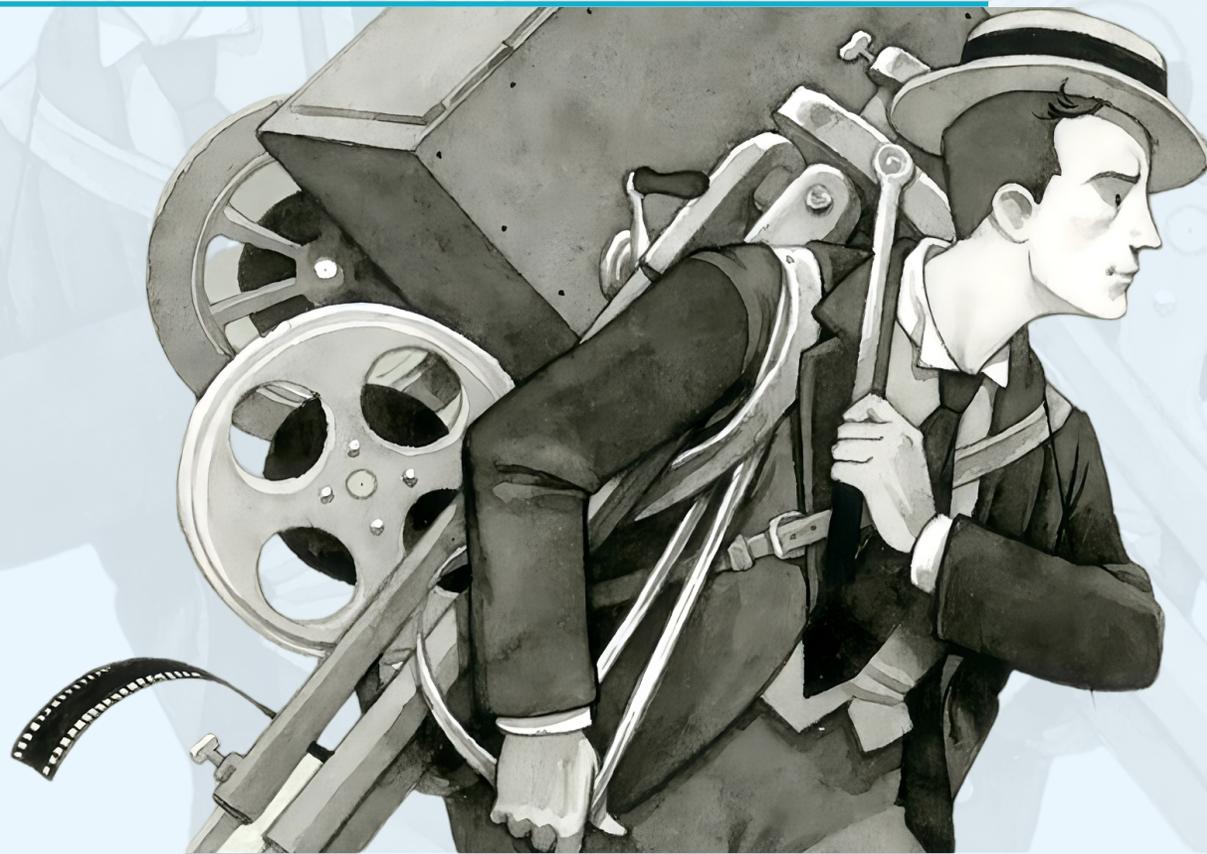
CLÁSICOS DEL CINE MUDO CON MÚSICA EN DIRECTO

SIETE OCASIONES

Guía didáctica

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue wave icon above the text "RealTeatro" in a bold, blue, sans-serif font, with "de Retiro" in a smaller, lighter blue font below it.

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Una vuelta al cine mudo y su experimentación desde el lugar para el que fue creado: un evento social y musical de gran calidad.

En los inicios del cinematógrafo, nadie se habría imaginado las repercusiones sociales y la industria millonaria que iba a generar este invento de los Lumière. Incluso Antoine Lumière, el padre de los inventores y administrador de su negocio, previno al primer operador que contrataron de que “el cine no es una situación con porvenir, es más bien un oficio de feriante que puede durar seis meses, un año, acaso más, acaso menos”. Solo 30 años después de estas primeras exhibiciones públicas, se estrenaría *Siete ocasiones*, dirigida y protagonizada por el gran “cara de palo” Buster Keaton.

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

Guía didáctica

SIETE OCASIONES

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue mountain range above the text 'RealTeatro' in a bold, blue, sans-serif font, with 'de Retiro' in a smaller, lighter blue font below it.

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Una comedia deslumbrante al ritmo de la música en vivo

El ritmo y las características de este tipo de cine hacen que sea imprescindible su proyección con música en directo, tal y como vieron la película originalmente sus primeros espectadores. En esta ocasión, podemos disfrutar de esta maravillosa comedia con la banda sonora compuesta e interpretada por [Agrupación Caspervek](#).

En este vídeo podéis ver una sesión de [cine mudo musicalizado](#) en directo por Caspervek Trío. Se trata precisamente de otro clásico de Buster Keaton, su gran éxito, *El maquinista de la general*, que hemos podido disfrutar esta temporada en el Real Teatro de Retiro.

Guía didáctica

SIETE OCASIONES

OBJETIVOS

- Estimular la escucha musical activa en el aula y en el teatro.
- Acercar la música y el cine mudo al público más joven.
- Conocer los orígenes del séptimo arte.
- Descubrir la figura de Buster Keaton y su importancia en el cine.
- Entender el concepto de “fotografía en movimiento”.
- Mostrar al alumnado la universalidad del humor.
- Presentar el estilo de la comedia “slapstick” (comedia física).
- Comprender el contexto económico y social en el que se desarrolla la película.
- Desarrollar la conciencia social a través de la reflexión sobre el argumento.
- Crear hábitos culturales y formar jóvenes espectadores y espectadoras.

LA HISTORIA

Sinopsis

El agente de bolsa Jimmy Shannon está cercano a la bancarrota cuando un abogado le presenta el testamento de su abuelo legándole 7 millones de dólares. Solo debe cumplir una condición para poder heredar ese dinero: casarse antes de las 7 de la tarde del día de su 27 cumpleaños.

Aunque esta película, estrenada en 1925, está entre las menos conocidas de Buster Keaton, contiene una de las escenas de persecución más brillantes e impactantes de la historia de la comedia: la secuencia final en la que Jimmy, perseguido por cientos de novias furiosas, desciende por colinas y atraviesa obstáculos es uno de los momentos más celebrados del cine mudo y ha sido parodiado en decenas de películas y anuncios publicitarios.

Aquí podéis ver esta [película completa](#).

Guía didáctica

SIETE OCASIONES

BUSTER KEATON SIETE OCASIONES

LA HISTORIA

Personajes principales

James Shannon: Buster Keaton

Caleb Pettibone: Snitz Edwards

Mary Jones: Ruth Dwyer

William Meekin: T. Ro Barnes

Algunas curiosidades

- Para rodar esta película, basada en un exitoso musical de Broadway, la producción utilizó más de 500 extras femeninas para representar a las pretendientas, muchas de las cuales eran bailarinas y actrices de vodevil de Los Ángeles.
- La escena de la avalancha de rocas durante la persecución fue un accidente convertido en arte: los técnicos lanzaron piedras de papel maché cuesta abajo y Keaton improvisó todo su descenso en tiempo real, corriendo literalmente por su vida.

Guía didáctica

SIETE OCASIONES

SIETE OCASIONES

LA HISTORIA

Buster Keaton

(Kansas, 1895 - Los Ángeles, 1966)

Buster Keaton fue uno de los grandes clowns de la historia del cine. Hijo de artistas de *vaudeville*, el pequeño Buster empezó a actuar desde los cuatro años poniendo en práctica una valiosa lección que le enseñó su padre: cómo caer de golpe sin hacerse daño. Tras sus inicios en el cine se hizo tan popular que dirigió y actuó en sus propias producciones.

Tenía una manera particular de trabajar, su propia forma de construir gags, despacio y meticulosamente, dedicando mucho tiempo a ensayar las caídas y las acrobacias hasta el punto de que parecieran tan naturales como caminar.

En una ocasión un médico le preguntó cuándo se había roto el cuello y Buster respondió que no estaba seguro. Nadie en la historia del cine se ha caído tantas veces ni con tanta gracia, hasta el punto de romperse el cuello sin saberlo. **Nunca utilizó dobles en sus películas.**

¿Qué os parece este [video de sus mejores acrobacias](#)?

Guía didáctica

SIETE OCASIONES

LA HISTORIA

El legado de Buster Keaton

Nuestro protagonista nació, curiosamente, el mismo año que el cine, en 1895. Un par de décadas después, en la época dorada del cine mudo, empezaron a destacar figuras que interpretaban un modelo de personaje para sus películas: si Charlie Chaplin se vistió con traje y bombín e inventó una peculiar forma de andar para crear a Charlot, Buster Keaton eligió la inexpresividad facial. Se enfrentaba a todo tipo de aventuras sin mostrar sus emociones. Daba igual que la escena fuera divertida, peligrosa o romántica, su rostro no cambiaba. Por eso lo bautizaron como “cara de palo”.

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

Buster Keaton nos enseñó que el cómico es un personaje valiente que se enfrenta, en la mayoría de las ocasiones, a tipos musculosos que le sacan dos cabezas y a los que vence airoosamente entre acrobacias y genialidades. Para muchos directores como Orson Wells, Werner Herzog o Mel Brooks, Keaton es uno de los creadores del cine. En este video encontraréis información sobre [la influencia de Keaton en el cine actual](#).

LA MÚSICA

La banda sonora de *Siete oportunidades* que escucharemos en el Real Teatro de Retiro fue la primera creada por [Caspervek](#) para las películas de Buster Keaton. Fue escrita expresamente en 2015 para The Urban Beach Cinema, uno de los mayores festivales de cine al aire libre de España.

Esta banda sonora definió el estilo posterior que el grupo seguiría utilizando para componer comedias de *slapstick* (comedias físicas), con una mezcla de jazz clásico, swing y el minimalismo característico del conjunto.

Caspervek

Fue fundado en 2013 por el pianista Brais González y el percusionista Blas Castañer. Su primera actuación tuvo lugar en enero de 2014, interpretando una partitura original e improvisada para el *Nosferatu* de F. W. Murnau. Un mes más tarde, el violinista Eduards Vecbastiks se unió al dúo y juntos, los tres jóvenes músicos comenzaron a escribir nuevas bandas sonoras para las obras maestras del expresionismo alemán. Posteriormente la flautista Laura Lorenzo se unió a la agrupación, que colabora también con músicos invitados.

Podéis escucharlos [interpretar en directo la última escena](#), la persecución de las novias, en este video.

HABLEMOS DE... EL NACIMIENTO DEL CINE

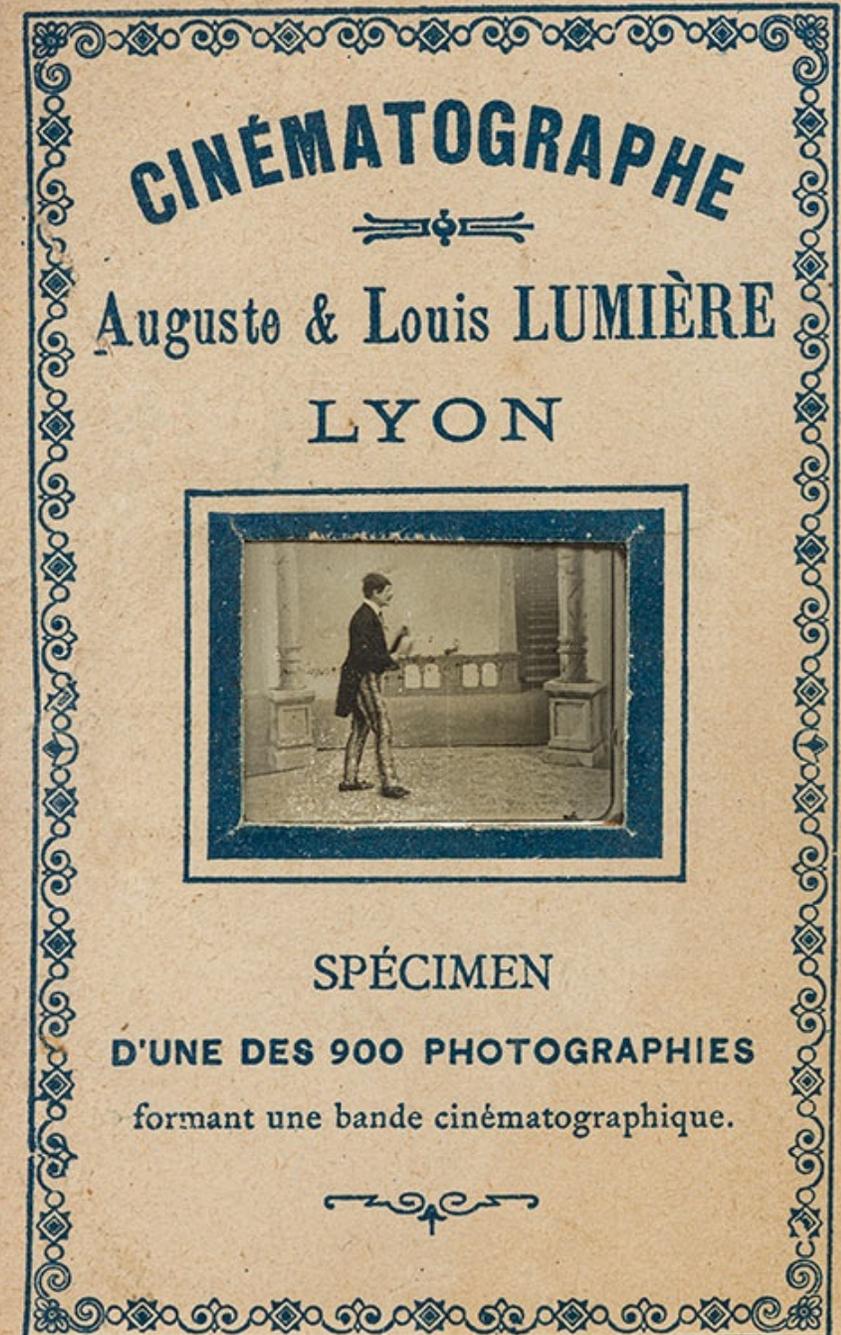
El cine nació en París el 28 de diciembre de 1895, en el Salón Indio del Gran Café, en el número 14 del bulevar de los Capuchinos, de la mano de los hermanos Louis y Auguste Lumière, gracias a su invento, el cinematógrafo. Lo que se proyectó aquel día fue la salida de obreros de una fábrica de Lyon.

El cine (abreviatura de cinematógrafo) o, mejor, la cinematografía, es la técnica consistente en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, componiendo una película o filme.

La palabra cine designa también las salas o teatros en los que se proyectan estas películas. Etimológicamente, la palabra cine proviene del griego "kiné", que significa **movimiento**. Podéis pensar en otras palabras como cinética, kinesiología, kinesioterapia, etc.

Guía didáctica

SIETE OCASIONES

HABLEMOS DE... EL CINE MUDO

El invento de los hermanos Lumière, la proyección de fotografías en movimiento, dio lugar al séptimo arte y supuso una revolución que ha modificado por completo la manera en la que percibimos el mundo. Desde entonces la tecnología ha evolucionado continuamente, desde el primitivo cinematógrafo mudo hasta el cine digital de nuestros días.

El **cine mudo** se desarrolló entre 1898 y 1929. Como los diálogos no podían seguirse, se añadían títulos para aclarar la situación a la audiencia o para mostrar conversaciones importantes.

Pero aquellas primeras proyecciones no carecían de sonido. Ya los hermanos Lumière contrataron un pianista para acompañar en directo sus exhibiciones comerciales. El silencio de la pantalla era roto por la música interpretada por un instrumento solista, un pequeño conjunto o una orquesta. Desde entonces, la música se ha utilizado para destacar los momentos emotivos, terroríficos, humorísticos... y para mover en el espectador dichas emociones.

Guía didáctica

SIETE OCASIONES

HABLEMOS DE... EL CINE MUDO

La música en el cine mudo

Algunas proyecciones se acompañaban con música compuesta expresamente para la propia película; en otras ocasiones se utilizaba música de repertorio. El tipo de música dependía también de la sala en la que se proyectase el filme; si se trataba de una sala grande en una capital, podía estar interpretada por una orquesta, en salas más pequeñas por un conjunto de cámara y en las salitas pequeñas, habitualmente en los pueblos, solía recurrirse a un pianista, un violinista o, a menudo, un gramófono.

Al principio lo más habitual era recurrir a la interpretación de melodías populares, o incluso piezas sinfónicas de compositores como Gustav Mahler, Claude Debussy y Jacques Offenbach. Sus obras se usaban como música de fondo y para crear un ambiente específico en las películas.

Pronto, algunos compositores renombrados comenzaron a escribir obras específicas para el cine. En 1908 fue creada la primera banda sonora original de la historia de la música. Durante ese año, dos compositores, Camille Saint-Saëns y Mikhail Ippolitov-Ivanov, fueron los encargados de crear música original para las películas *El asesinato del duque de Guisa* y *Stenza Razin*.

ACTIVIDADES

1. Música sin palabras

El espectáculo que disfrutaremos en el Real Teatro de Retiro es una proyección de cine mudo acompañada de música en vivo.

- ¿Habéis estado alguna vez viendo una película en el cine? ¿Y escuchando un concierto de música en vivo? ¿De qué tipo?
- ¿Alguien ha asistido antes a un concierto-proyección?

En las películas mudas, no hay diálogos. La música y la gestualidad de los intérpretes narran la historia.

- La música nos lleva a diferentes estados de ánimo, moviliza nuestra emociones. Fijaos en esta escena muda interpretada por [Nadia Sibirskaia](#). Vedla con y sin sonido. ¿Os parece que la música aporta emoción? ¿Cuáles creéis que son los pensamientos de la actriz? Escribid ese monólogo interior. Escuchad después la escena con otra música. ¿Funciona igual?
- Escuchad los 2 primeros minutos de este [Cuarteto de cuerdas nº1 de Grieg](#) e imaginad qué sucede en cada momento, teniendo en cuenta lo que la música os va sugiriendo o evocando. ¿Qué situaciones se os ocurren? Cread escenas gestuales y de movimiento al estilo del cine mudo: suspense, sustos, caídas, persecuciones, etc.
- Visionad este fragmento de una actuación de Caspervek, acompañando en vivo otra película del actor y director [Buster Keaton: Sherlock Jr.](#)

ACTIVIDADES

2. Imágenes en movimiento

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

¿Habéis probado alguna vez a animar imágenes dibujando en las esquinas de un cuaderno? Entonces se puede decir que habéis creado un *filoscope* (folioscopio). Podéis ver el funcionamiento de este sistema de animación en [este video](#).

- Elaborad vuestro propio folioscopio con un cuadernillo de post-it. Dibujad una secuencia de movimiento con ligeros cambios de una página a otra como, por ejemplo, la trayectoria de un balón desde el chute hasta la portería o una persona dando un salto y cayendo al suelo. Podéis hacerlo sobre cualquier otra cosa que se os ocurra. Dibujad la escena con paciencia hoja por hoja.
- Una vez terminado, dejad pasar las páginas rápidamente y veréis el efecto. No es magia, se llama “persistencia de impresión retiniana”.

Guía didáctica

SIETE OCASIONES

ACTIVIDADES

Taumátropo

Podéis experimentar con otro efecto óptico a través del [taumátropo](#), otro de los precursores del cine. Es un juguete óptico que consiste en un disco con dos imágenes diferentes, una en cada cara que, al girar, parecen fundirse en una sola. Este efecto se debe a la persistencia retiniana, un fenómeno que explica que la imagen permanece en la retina durante una décima de segundo.

Para hacerlo funcionar se hace girar el disco con dos cuerdas unidas a sus extremos, produciendo la ilusión de que las dos imágenes están juntas en el mismo dibujo. El taumátropo fue inventado en 1824 por John Ayrton Paris, un médico inglés, para demostrar la persistencia de la visión.

- Recortad dos círculos de cartulina de 6 cm de diámetro. Dibujad un motivo en cada uno y pegad las dos caras en sentido contrario.
- Haced dos agujeros en los extremos laterales de la circunferencia.
- Pasad un hilo por cada agujero.

Aquí tenéis sendos tutoriales para aprender paso a paso cómo hacer un taumátropo [con hilos](#) o [con un palillo central](#).

ACTIVIDADES

3. Instrumentos vivos

Caspervek, el grupo encargado de musicalizar en vivo la película, nació como trío de piano, percusión y violín, al que se añadió posteriormente una flauta. Sin embargo, en sus proyectos colaboran con variedad de intérpretes instrumentales y vocales.

- Realizad un repaso de los instrumentos musicales y sus familias. Nada mejor que hacerlo con imágenes, a través de esta versión de animación del cuento musical [Piccolo, Saxo y Compañía](#) de André Popp, todo un clásico.
- Y si hablamos de clásicos que nos presentan los instrumentos, no podemos olvidarnos del pionero: [Pedro y el Lobo](#) de Sergei Prokofiev. En esta versión se alternan los personajes reales con un elenco de marionetas.
- Seguimos con una versión más reciente de esta obra, que pudimos ver recientemente en el Real Teatro de Retiro, el [cortometraje de animación stop-motion de Suzie Templeton](#) que ganó el premio Oscar de Hollywood. Antes, podéis ver la [presentación de los instrumentos](#) por músicos de Concertgebouw.
- **Como actividad posterior** al espectáculo, responded a algunas preguntas:
¿Qué instrumentos aparecían? ¿Alguno se identificaba con un personaje? ¿Cómo se acompañaban las escenas de acción, los golpes, las persecuciones, el amor...?

Guía didáctica

SIETE OCASIONES

ACTIVIDADES

4. Slapstick, la comedia física

Siete ocasiones es una comedia de humor físico, en inglés *slapstick* (bufonada, payasada o golpe y porrazo). Este subgénero de la comedia basa su atractivo en la broma y la farsa de golpes y violencia que no producen un dolor real, sino escenas ridículas o exageradas con un efecto cómico para el espectador.

En los años 1910 a 1930, época del cine mudo, el *slapstick* consigue su mayor popularidad, principalmente en Estados Unidos, donde es una pieza clave en el desarrollo del humor estadounidense. Os animamos a ver imágenes del género:

● Por ejemplo, de [Charlie Chaplin](#), [Buster Keaton](#), [Harold Lloyd](#) o [Laurel y Hardy](#).

El gran referente de la comedia y el humor físico en nuestro país ha sido, sin duda, el grupo catalán [Tricicle](#). En sus espectáculos, los tres actores (Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans) muestran su dominio físico, gestual y cómico para que las absurdas situaciones que plantean resulten increíblemente lógicas, consiguiendo una sonrisa permanente del público que se convierte a menudo en carcajada.

● Precisamente, uno de sus espectáculos más conocidos se llama [Slastic](#). Con esa imaginaria marca de artículos deportivos juegan con el tema del deporte sin caer en la típica competitividad y la violencia. Os recomendamos ver algunas escenas, como la del [Boxeo](#) o la mítica e hilarante de los [Bebés](#).

Guía didáctica

SIETE OCASIONES

ACTIVIDADES

5. En bancarrota

Siete ocasiones es una película de 1925, protagonizada por un agente de bolsa arruinado. Puede ser interesante conocer el contexto económico de la época. En 1920 comenzó una crisis económica que estuvo en el origen de la Gran Depresión de 1929. El final de la Primera Guerra Mundial (1914-1919) trajo consigo un auge económico al que siguió inmediatamente una recesión, que sentó las bases para el desplome de la bolsa de 1929.

- Investigad sobre las causas y los efectos de la crisis de 1920.
- Buscad información sobre las grandes crisis que han afectado a España y sus efectos.

En la Gran Depresión de los años 30, previos a la Segunda Guerra Mundial, miles de personas lo perdieron todo: ahorros, trabajo, hogar... Muchos de ellos se vieron obligados a vivir en la calle, como nómadas vagabundos. En los Estados Unidos estas personas se conocieron como **hobos** y se comunicaban entre ellos con un sistema de señales. A lo largo de sus viajes, las dejaban escritas en sitios visibles para avisarse sobre lugares aptos para acampar, donde encontrar comida o los sitios peligrosos.

- En la página siguiente podéis ver una tabla con los símbolos y señales *hobos*.

ACTIVIDADES

- Observad los símbolos y tratad de interpretarlos a partir de su forma, sin leer su significado. Dejaros llevar por las imágenes, no importa si acertáis o no.
- Traducid del inglés las leyendas de estas señales.
- Elegid los signos que consideraríais más útiles en el caso de llevar una vida nómada.
- Estos signos se crearon hace un siglo, tras la crisis de 1929. ¿Qué otras señales añadiríais hoy en día? ¿Cuáles han quedado desactualizadas?

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (2022), en España viven 28.552 personas sin hogar. De media, por cada 100.000 habitantes hay 71,3 personas en esta situación.

- Buscad datos sobre el porcentaje de personas sin hogar en vuestra comunidad o municipio, así como sobre su situación.
- ¿Cuáles son las principales causas? ¿Qué medidas propondríais para solucionar este problema?

Guía didáctica

SIETE OCASIONES

HOBO SYMBOLS

							
kindhearted lady	woman	doctor no charge	housewife feeds for chores	food for work	you can sleep in the loft	keep quiet baby here	you'll get cursed out here
							
talk religion get food	bread	good for a handout	gentleman	kind gentleman lives here	I ate	allright (okay)	hold your tongue
							
home heavily guarded	tell pitiful story	tell a hard luck story	fake illness here	anything goes	sleep in barn	can sleep in barn	keep away
							
work available	good chance to get money here	here is the place	help if you are sick	beware thieves about	telephone	poor people live here	jail
							
bad tempered owner	dishonest person lives here	man with gun lives here	mean dogs here	bad dog	policeman lives here	courthouse or police station	dangerous man lives here
							
judge lives here	nothing doing here	doubtful	owner home	owner out	good road to follow	stop	good place to sleep
							
camp here	safe camp	bad water	good water good place to camp	hobos arrested on sight	cops active	cops inactive	beware! 4-dogs
							
good place to catch train	trolley	tramps here	no alcohol town (dry town)	town allows alcohol	go	I went this way	don't go this way
							
hit the road! quick!	get out fast	unsafe area	dangerous place	danger	afraid	unsafe place	be ready to defend yourself

ACTIVIDADES

6. Cineastas por un día

¿Sabíais que el cine no se sonorizó hasta 1927? Imaginaos los retos que el cine mudo presentaba en la creación del lenguaje cinematográfico. En esta última actividad podéis utilizar muchos de los recursos trabajados en las anteriores.

- Os invitamos a que realicéis un pequeño corto de cine mudo entre un grupo de compañeros y compañeras de clase. Elegid una de las cuatro emociones básicas: alegría, tristeza, ira o miedo, y cread vuestro corto.

Si podéis grabarlo, no olvidéis hacerlo en blanco y negro. Si no podéis, haced una representación en clase para que lo vea el resto de grupos. En ese caso, jugad al blanco y negro en el vestuario, maquillaje, atrezzo...

Os dejamos algunas preguntas que os pueden servir de guía:

- ¿Cómo os expresaríais si no pudierais hablar?
- ¿Cómo se pueden transmitir emociones y situaciones solamente con el lenguaje corporal?
- Para terminar... ¿Os animáis a poner banda sonora a vuestro corto?

CLÁSICOS DEL CINE MUDO CON MÚSICA EN DIRECTO

SIETE OCASIONES

Guía didáctica:

Ana Hernández-Sanchiz

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue wave icon above the text "RealTeatro" in a bold, blue, sans-serif font, with "de Retiro" in a smaller, blue, sans-serif font below it.

RealTeatro
de Retiro

