

The Artist

“Oye... Escucha lo que las otras personas tienen que decir, es importante”
(Charles Chaplin)

Eduardo Martínez Gómez y Carmen Pereira Domínguez
skellintong@hotmail.com y mcdguez@uvigo.es

La historia

En 1927, la orgullosa estrella de cine mudo George Valentín está en boca de todos. Durante el estreno de su última película, *Un affaire ruso*, Valentín cruza sus pasos con los de la aspirante a actriz Peppy Miller, con quien vuelve a coincidir durante una audición en la que ella intenta, y logra, conseguir un pequeño papel como bailarina. Con el matrimonio de Valentín haciendo aguas, la indudable química surgida entre la estrella protagonista y la desconocida extra hace pensar que entre George y Peppy hay algo más que respeto por su mutua profesionalidad. Pero el destino de un cine que está a punto de empezar a hablar con su entrada en la época sonora se interpone entre ellos. Valentín, burlón ante las advertencias por parte de Al Zimmer, jefe del estudio para el que trabaja el engraido actor, quien le asegura que el cine sonoro es el presente del cinematógrafo y quienes no se adaptan quedarán atrás, pierde su gancho para con un público que ya no va al cine sólo para ver a sus estrellas, sino también para escucharlas, mientras Peppy asciende lenta pero inexorablemente de extra a protagonista en las más populares películas de la nueva industria del sonoro.

Temas

Comunicación
Cuidado y terapia con animales
Dificultad de adaptarse a los nuevos tiempos
Educar los afectos y emociones
Éxito
Expresión corporal
Fidelidad a uno mismo
Historia del cine
Orgullo propio
Prevención de consumo de alcohol y tabaco
Tiranía de la fama
Suicidio

Valores

Amistad
Amor propio y ajeno
Autocrítica
Autoestima
Bondad
Colaboración
Comprensión
Confianza
Espíritu de superación
Honestidad
Ilusión
Respeto

Ficha técnica

Título original: The Artist
Nacionalidad: Francia. Bélgica
Dirección: Michel Hazanavicius
Guión: Michel Hazanavicius
Producción: France 3 Cinéma, Studio 37, La Petite Reine, uFilm, La Classe Américaine, JD Prod
Año: 2011
Interpretación: Jean Dujardin (George Valentín), Bérénice Bejo (Peppy Miller), Uggie (El perro Jack), John Goodman (Al Zimmer), James Cromwell (Clifton), Penélope Ann Miller (Doris), Missi Pyle (Constance), Bem Kurland (asistente de casting), Bitsie Tulloch (Norma).
Música: Ludovic Bourque
Fotografía: Guillaume Schiffman
Género: Drama, comedia
Duración: 100 minutos
Distribución: Warner Bros. Pictures. International España
Página oficial: <http://weinsteinc.com/sites/the.artist/>
Premios:
2011: 5 Oscar: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor banda sonora, mejor diseño de vestuario; 3 Globos de oro: mejor película, mejor actor y BSO; 7 premios BAFTA: Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor guión original, mejor fotografía, mejor banda sonora original, mejor diseño de vestuario; Goya a la mejor película europea.

Antes de ver la película

1. Estudiamos los orígenes de la industria del cine de Hollywood, desde los primeros Nickelodeones hasta la aparición del sonoro con *The Jazz singer*, así como algunos de sus nombres más característicos y destacados.
2. Conocemos las condiciones históricas y económicas que provocaron el crac del 29 y algunas de sus consecuencias sociales.
3. ¿Cómo eran los estilos socioculturales de esa gente?
4. ¿Cuáles fueron las secuelas de la llegada del cine sonoro para algunos de los profesionales que se labraron una carrera durante la época muda del cine?
5. Nos informamos sobre la historia y evolución del Star.System (www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/m2_1/el_starsystem.html).
6. Buscamos imágenes y nos documentamos en la red sobre las salas de cine y su desarrollo. ¿Qué destacamos de ellas?
7. Indagamos y reflexionamos en Internet sobre webs y blogs de cine: (www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/; www.filmin.es/blog/lo.mejor.de.la.decada.cine.mudo; www.asesioncontinua.blogspot.com/).
8. Observamos la carátula de la película *The Artist* y pensamos sobre qué puede tratar.

SECUENCIAS/ESCENAS	PREGUNTAS
<p>1 El cine mudo ante el espejo</p> <p>1.1. En blanco y negro, vemos los créditos con la relación de actores, director, y demás implicados en la película, bajo los compases de la banda sonora rimbombante y naïf en su dramatismo. Estamos en una época y en un cine determinado, el de 1927.</p> <p>1.2. Una cortinilla muestra a George Valentín. El actor aprovecha una tregua de los sicarios para decir algo que no oímos, pero sí leemos: “¡No hablaré! ¡No diré nada!” (1’:51”). Sus torturadores responden desde una cabina de control: “¡Habla!” hasta que Valentín se desmaya (2’:14”).</p> <p>1.3. Nueva aventura de Valentín (2’:15”) que intercala planos con una orquesta musical bajo la pantalla, con otros que muestran las reacciones del público. La situación del héroe se resuelve gracias a un perrito que se cuelga en su celda (2’:35”). Con una música triunfal, un antifaz y un sombrero de copa, Valentín mira al público y sonríe con complicidad (3’:09”). La pareja de héroes corren por los pasillos y rescatan a una mujer encarcelada y huyen (3’:45”).</p> <p>1.4. Leemos, “No hablar detrás de la pantalla”, George Valentín se pasea saludando a todo el equipo (3’:51”). Se admira de sí mismo frente al volante del automóvil (4’:21”). Su personaje va hacia los mandos de un avión con su perro y la chica antes de que un “FIN” termine su aventura (5’:19”).</p> <p>1.5. El público aplaude en bloque, aunque no oigamos esos vítores (5’:20”). El actor sale de detrás del telón y hace una reverencia ante los espectadores (5’:22”). Tras despreciar a su compañera de reparto presentando al perro como coprotagonista, finalmente sale la actriz sonriente al escenario (6’:33”) a pesar del evidente rencor hacia Valentín. Éste baila sobre el escenario mientras el público sigue aplaudiendo (6’:50”).</p>	 <p>1.1. ¿Qué elementos advierten al público que está ante una película muda?</p> <p>1.2. Observamos la sencillez de los recursos narrativos: decorados, iluminación, el grado de sobreactuación de los intérpretes o la banda sonora.</p> <p>1.3. Apreciamos la orquesta y su director ante la pantalla y de espaldas al público del cine, los diversos acompañamientos musicales tocados en directo.</p> <p>1.4. ¿Qué componentes interpretativos hacen pensar que Valentín tenga una alta o baja autoestima? Vemos cómo la película se siembra de múltiples elementos referidos al conflicto principal del protagonista de <i>The Artist</i>: su adaptación profesional y personal del cine mudo al sonoro.</p> <p>1.5. Valoramos la capacidad de la banda sonora para recalcar el tono de una escena concreta, así como el uso de los silencios para subrayar la importancia del aplauso del público que el espectador de <i>The Artist</i> no llega a oír. ¿Existen diferencias entre el lenguaje utilizado en la película proyectada en esta secuencia y el usado en la “realidad” de <i>The Artist</i>? ¿Cómo es la actuación de Valentín? ¿Y la del productor?</p>
<p>2 La fama: causas y consecuencias</p> <p>2.1. Valentín atiende a la prensa (7’:41”), la mayoría son mujeres que chillan eufóricas ante la estrella. Con su pícara sonrisa (8’:06”), o haciéndose el duro Valentín es aclamado. También está Peppy (8’:18”), la caída de su bolso provoca que la chica se encuentre cara a cara con él (8’:32”). Ambos posan para las cámaras y ella conquista a los medios (9’:02”). Besa a Valentín en la mejilla, mientras un fotógrafo immortaliza el momento (9’:08”).</p> <p>2.2. Mientras desayunan (9’:11”), Valentín se ve obligado a dar explicaciones a su mujer, enfurruñada por la foto de portada de los diarios que muestra a su marido del brazo de una desconocida (9’:40”). Valentín pone al perro sobre la mesa, juntos montan un pequeño número cómico (10’:08”).</p>	 <p>2.1. ¿Cómo es la actitud de Valentín? ¿Alguna vez os habéis sentido así? ¿Os gustaría? ¿Por qué? Fijaos en cómo se destaca a Peppy. Pensad en la capacidad de los medios de comunicación para hacer famosa a la gente y cómo actuamos ante su presencia.</p> <p>2.2. Comprobad el poder de los medios para crear una imagen pública, ¿provocan conflictos? ¿Consideráis apropiada la actuación de Valentín? Ante la reacción de su esposa ¿pensáis que las redes sociales y los medios actuales suscitan más desconfianza sobre las actuaciones de las personas? El sentido del humor en <i>The Artist</i>, al ser un film mudo, es esencialmente visual. Comentad la gestualidad de los actores y cómo su lenguaje corporal deja claro al espectador sus sentimientos y pensamientos.</p>

2.3. Peppy llega decidida al estudio de Hollywood (10':55"). Se presenta a una prueba interpretativa para una película. Se sienta junto a otro aspirante y le muestra el periódico donde está con Valentín (11':31"). El director de casting pide tres chicas que sepan bailar (11':58"). Todas las mujeres se agolpan frente a él, contoneándose (12':10"). Peppy se mantiene inmóvil, con los ojos clavados en el hombre. Este le pide que baile y ella lo engatusa con su desparpajo y ritmo, dándole el papel.

2.3. ¿Cómo le afecta a Peppy su presencia en las portadas de los periódicos? ¿Cambia en algo su conducta? Analizad el talante con el que Valentín y Peppy encaran la fama llegado este punto de la película, con sus similitudes y sus diferencias.

3 Valentín y Peppy: un amor sin palabras

3.1. Una nueva producción cinematográfica aguarda a Valentín. El productor muestra su enfado por la foto de portada de Valentín con Peppy, pues el film no se comenta hasta la quinta página del periódico (15':02").

3.1. ¿Cómo influyen los medios en el éxito de una película, en sus actores, en las relaciones entre el mundo del espectáculo y la prensa escrita, digital o audiovisual?

3.2. Valentín se fija en una mujer que está detrás de un decorado, a la que sólo se le ve las piernas, sobre las que baila. Los técnicos retiran el plafón y Valentín se encuentra con Peppy, que está a punto de ser despedida. Valentín interviene y Peppy conserva su puesto (17':25").

3.2. Vemos la estructura de poder en esta escena: cómo el productor tiene autoridad sobre Peppy, pero no sobre Valentín, que con una simple mirada consigue que la chica conserve su empleo. ¿A qué se deben estos privilegios? ¿Os parece justo?

3.3. Comienza el rodaje y Valentín no se concentra; y el baile con Peppy se alarga demasiado cuando el actor, embelesado, se olvida de estar en el rodaje y estropea la toma (18':35"). La química entre ambos se hace más patente, bailan mirándose, algo está surgiendo entre ellos.

3.3. Observad el golpe de humor en el baile cuando Valentín se equivoca de pareja y acaba en manos de un hombre voluminoso. A menudo, el humor es fruto de la solemnidad donde un personaje encara hechos sorprendentes o ridículos.

3.4. Peppy va al camerino de Valentín. Está vacío, entra y observa algunas de sus pertenencias. Se fija en un traje y una chistera colgados de una percha y acaricia la prenda como si Valentín estuviese en su interior. Peppy mete la mano en la manga del traje y finge que es la de Valentín abrazándose. Pero llega éste, la mira sorprendido y dice: "Si quiere ser actriz debe distinguirse de las demás" (20':24"). Y le pinta un lunar sobre el labio. A punto de besarse entra el mayordomo del actor recordándoles la existencia de la esposa de Valentín, pues viene de comprarle un collar para calmar los ánimos entre ellos. Peppy se va.

3.4. ¿Cómo son las estrategias con las que se muestra el grado de atracción que Peppy siente por Valentín, aunando sensualidad y sencillez? ¿Qué opináis de la aseveración de Valentín a Peppy? Comprobad la constante presencia de espejos en esta escena. ¿Creéis que Peppy actúa bien yéndose del camerino? ¿Por qué? Fijaos en el perro como recurso cómico que oxigena una escena dramáticamente cargada en cada una de sus apariciones.

4 El ocaso de una estrella

4.1. Mientras Peppy sube peldaños y obtiene éxito en su profesión (24:44"), Valentín vive su separación matrimonial (25':35"). El productor le proyecta unas secuencias de una película sonora. Valentín se ríe y actúa con ironía, pero el productor le recuerda, "No te rías George". Y se va respondiéndole, "Si eso es el futuro, quédate con él" (28':35").

4.1. ¿Qué pensáis sobre el ambiente de humo de esta y otras escenas? ¿Os parece acertado el gesto de Valentín?

4.2. En el camerino Valentín experimenta el ruido que producen diferentes objetos, quiere hablar y no puede, y se desespera. Sale al exterior angustiado y oye a unas vedettes riendo. Una pluma vuela y al caer se produce un estruendo (29':00").

4.2. ¿Por qué Valentín vive esta pesadilla? ¿Qué relevancia tiene en un film los efectos sonoros?

4.3. Los estudios Kinograph dejan de producir cine mudo y se dedican al cine sonoro. El productor advierte a Valentín (32':44"), "Ahora el mundo habla... La gente quiere caras nuevas". Pero Valentín insiste, "Vienen a verme a mí" (34':03"). Para su sorpresa, Peppy firma un contrato para esta nueva iniciativa.

4.3. ¿Qué os parecen los comentarios realizados por Peppy a la prensa, "Quizá porque hablo y el público me puede oír... La gente está harta de viejos actores... ¡Abran paso a los jóvenes!" (43':00"). ¿Qué le responde Valentín? ¿Cómo se siente cada uno de ellos?

4.4. Valentín no atiende los consejos sobre los nuevos avances y se empeña en hacer una película por su cuenta, *Tears of love*. Su mujer, decepcionada, le dice, "Tenemos que hablar George... ¿por qué te niegas a hablar. No soy feliz" (40':36").

4.5. Peppy obtiene éxitos con *Beaty spot* y es centro de la prensa, causando admiración, mientras que Valentín suma fracasos personales y profesionales. Le comenta a su mayordomo, "Parece que estamos arruinados" (45':00"). Acude a una casa de empeños y también decide despedir a Clifton cediéndole el coche (55':00"). Se celebra una subasta de los efectos personales de Valentín. Le dicen: "Enhorabuena. Se ha vendido todo. No le queda nada" (59':10"). Él desconoce que Peppy se ha encargado de toda la compra y lo observa emocionada desde su coche. Valentín, hundido, entra en un bar, bebe en exceso y sufre una caída. Clifton, su anterior chófer, lo recoge.

4.6. En su casa proyecta de nuevo su película, desengañado se mira al espejo para decirse: "Mira en qué te has convertido... ¡Has sido un estúpido. ¡Has sido un orgulloso!" (1 h.: 04':02"). Le invade la desesperación, tira al suelo múltiples objetos y prende fuego a todo el celuloide. Se salva del incendio gracias a su perro. Peppy se entera de lo sucedido por la prensa, acude de inmediato al hospital (1 h.: 11':33"). Comprueba la cinta que Valentín conservó y, conmovida, pide al médico llevarlo a su casa y cuidarlo.

4.7. Pasados unos días, Clifton le pasa un guión conseguido por Peppy (1h.:18'59"). Pero su perro lleva a Valentín al cuarto donde se guardan sus pertenencias y sale indignado del hogar de Peppy (1 h.:20'00"). Una vez más, Valentín se siente un fracasado (1 h.:24'42"), intenta poner fin a su vida pegándose un tiro, pero Peppy logra salvarlo de este trance.

4.4. ¿Qué simboliza la última escena de su película y cómo es la música que escuchamos? (46':00"). Reflexionamos sobre la vida en común de esta pareja. ¿Qué ocurre entre ellos?

4.5. ¿Cómo le afecta a Valentín la crisis del 29? ¿Qué pensáis de la actuación de Clifton? ¿Por qué no quiere otro trabajo? ¿Qué relación existe entre los tres monos sabios y *The Artist*? Justificamos los hábitos poco saludables que adopta Valentín.

4.6. ¿Cómo transcurren estas escenas? ¿Qué sentimientos nos afloran?

4.7. ¿Cómo valoráis la actuación de Peppy? ¿Qué opinión sobre ella le da Clifton a Valentín? Comentamos la escena de Valentín ante un escaparate y ante el guardia, ¿cómo se siente? ¿Qué le dice Peppy? ¿Qué expresa Valentín? Pensamos sobre esta escena.

5

Una nueva oportunidad

5.1. A pesar de la concepción del productor sobre George, "¡Es actor de cine mudo ya no es nadie!" (1 h.: 16'17"), Peppy quiere trabajar con Valentín, chantajea a su productor y consigue su objetivo. Le dice a Valentín: "Confía en mí".

5.1. ¿Qué os parece este final? ¿Qué nos enseña?

Algunas curiosidades de interés

1. Aunque es una película en blanco y negro *The Artist* se rodó en color. El director Hazanavicius convirtió el color en blanco y negro durante la posproducción del film, introduciendo cortinillas y efectos de montaje que rememoran los del cine silente y reduciendo la cantidad de fotogramas por segundo (de los 24 habituales en la imagen cinematográfica actual a los 22), para dar a las imágenes de *The Artist* la aceleración típica de las películas mudas. A pesar de todo, el formato de pantalla propio del cine mudo sí se respetó durante el proceso de rodaje, llevándose a cabo mediante el 1:33 que fue marca cinematográfica de Hollywood hasta la década de 1950. De haber optado por rodar la película en blanco y negro, habría sido mucho más difícil de transmitir la impresión de estar asistiendo no sólo a una película prácticamente muda y en blanco y negro, sino a un film que hubiese podido pasar desapercibido a principios de la década de 1930.
2. A modo de guiño histórico, algunas secuencias de *The Artist* se filmaron en platós tan míticos para la historia del cine como los que vieron bailar a Gene Kelly o Debbie Reynolds en *Cantando bajo la lluvia* (1952), o enmarcaron algunas películas protagonizadas por leyendas del cine mudo y sonoro como Charlie Chaplin o Mary Pickford.
3. El rodaje de la película duró 35 días, un corto periodo de tiempo si se compara con los cuatro meses que supuso para Hazanavicius la escritura del guión cinematográfico, debido a la cantidad de información y técnicas pertenecientes a la época muda del cine que el director de *The Artist* se documentó para poder acometer su rodaje.

Actividades de experiencia, reflexión y acción en común

Reflexionamos sobre la adaptación a nuevas situaciones sin dejar de ser uno mismo, sobre el orgullo y los peligros de la fama, así como sobre la capacidad de reinención como forma de supervivencia.

1. Seleccionamos y debatimos escenas alegres, tristes, impactantes, tiernas, simbólicas, bellas, sorprendentes. Una vez elegidas, analizamos los planos, el tipo de enfoque, los movimientos de cámara, el color, la luz, la música y las sensaciones y pensamientos que nos provocan.
2. ¿Cómo sería *The Artist* si no fuese muda? Comentamos las diferencias entre el lenguaje cinematográfico (planificación, gestualidad, encuadre) de una película muda y una sonora.
3. Comparamos la historia narrada en *The Artist* con lo que hemos aprendido alrededor de la historia del cine mudo y sonoro.
4. Reflexionamos sobre el efecto provocado por la banda sonora para transmitir sensaciones (tranquilidad, tensión, emoción, etc.) y su importancia en el cine mudo y sonoro.
5. Comentamos las declaraciones de la actriz Kim Novak, sobre algunos pasajes de la música de *The Artist*, que copiaba algunos momentos de la que Bernard Hermann compuso para *Vértigo* (1958) protagonizada por la actriz y dirigida por Alfred Hitchcock:

“Esta película debería haber sido capaz de sostenerse por sí misma, sin depender de la banda sonora de Bernard Hermann para proporcionar más drama. Está moralmente mal para la habilidad artística de nuestra industria usar y abusar de piezas famosas para llamar la atención y el aplauso más de lo que estaba destinado. Me avergüenza”.

¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué?
6. ¿Qué otras películas mudas habéis visto, o en blanco y negro? Si es así ¿Os gustan más que las sonoras o las que son en color? ¿Por qué?
7. ¿Qué valoraciones hacemos de *The Artist*? (www.cinehistoria.com/the_artist.pdf).

GRADO:

- Trabajo Social y Diploma en Cooperación Internacional al Desarrollo. Opción Internacional.

DOBLE GRADO:

- Criminología y Trabajo Social.

LA GRAN DIFERENCIA

Tel.: 915 406 132
www.upcomillas.es

“ ¿Una universidad donde estudiar o una universidad donde formarse? ”