

Cartoon Chaplin: el legado de Charlot a la filosofía Pixar

Cartoon Chaplin: Charlot's legacy to Pixar philosophy

Sabrina Chávez¹, Alexandra Escalante², Favio Gonzales³,
Eduardo Malaver⁴, Atenas Zaldívar⁵

Resumen

A lo largo de la historia del cine han surgido una serie de exponentes quienes, debido a sus obras, han servido de referencia para los trabajos de nuevos autores cinematográficos. Dentro de este despliegue es posible reconocer el nombre del gran Charles Chaplin, quien junto con su trascendental personaje Charlot ha dejado un legado que seguirá vigente a través de los años, sin importar el paso del tiempo. Si bien la lista de personas que han sido influenciadas por el trabajo de Chaplin es interminable, es necesario destacar el caso de Pixar, productora que desde sus inicios ha hecho grandes homenajes a la larga filmografía del gran icono del cine mudo.

Abstract

Throughout the cinema history many people have served as reference for new cinematographic authors. It is possible to recognize the name of the great Charles Chaplin. His transcendental Charlot character has left a legacy that has affected over the years, regardless the passage of time. The list of people who have been influenced by Chaplin's work is endless, but the highlight is Pixar. Since its inception the production company has made great tributes to the filmography of the great silent film icon.

Palabras clave

Pixar; Charles Chaplin; cine de animación; cine de comedia; slapstick; tradición fílmica

Key words

Pixar; Charles Chaplin; animation movies; comedy cinema; slapstick; film tradition

1. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: schavezrossi19@gmail.com
2. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación y Periodismo, e-mail: alexandraeg9@gmail.com
3. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: faviogonzalesv@hotmail.com
4. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: edmape1995@gmail.com
5. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación y Publicidad, e-mail: atenas.dzg@gmail.com

CINE
SCRÚPULOS

Volumen 2
Número 1
Enero a junio
2014

5

Citar como:

Chávez, S., Escalante, A.,
Gonzales, F., Malaver, E.,
Zaldívar, A. (2013). Cartoon
Chaplin: el legado de
Charlot a la filosofía Pixar.
CineScrúpulos, 2(1), 5-10.
DOI: [https://doi.
org/10.19083/
cinescrupulos.v2i1.1376](https://doi.org/10.19083/cinescrupulos.v2i1.1376)



Recibido:

22 de noviembre de 2013

Aceptado:

13 de diciembre de 2013

Publicado:

10 de febrero de 2014

Chaplin afirmaba que la música en sus películas no eran simples "sonidos alegres" de acompañamiento, sino melodías que crean un ambiente para expresar el sentimiento que la imagen quiere transmitir.

• Uno de los rasgos esenciales que caracterizan a Charles Chaplin es su forma de ser o su carácter. Podemos encontrar dulzura, inocencia y gracia pero, sobre todo, una forma de ver la vida. Charles Chaplin, con su personaje Charlot, a pesar de su condición de vagabundo y de los obstáculos y adversidades que se le presentan, siempre encuentra razones para mantener la sonrisa en su rostro. Este carácter representativo de Chaplin lo podemos observar en las películas animadas de Pixar.

• Mike Wazowski, por ejemplo, el mejor amigo de Sullivan en la película "Monsters Inc." (Docter, Silverman y Unkrick, 2001), es uno de los personajes de Pixar que se asemeja en cierta manera a Chaplin debido a que es un monstruo con un carácter bastante gracioso, inocente y torpe, pero también se presenta como un romántico, otro de los rasgos de Charles Chaplin en muchas de sus películas, como en "City Lights" (Chaplin, 1931), en la que se enamora de una mujer ciega. No obstante, el personaje de Pixar hecho a imagen y semejanza de Chaplin es, sin lugar a dudas, el que aparece en "Wall-E" (Stanton, 2008). Se dice que si Chaplin hubiera sido un robot, de todas maneras hubiera sido Wall-E ya que ambos poseen un gran parecido en su carácter y personalidad. Wall-E es un robot solitario que habita en la tierra tras la partida de los hombres hacia el espacio y tiene la misión de limpiar el planeta hasta que sea habitable otra vez. La característica más resaltante entre Wall-E y Chaplin es la inocencia vista a través de sus ojos y la ternura representada en sus rostros. Ambos quieren transmitir al espectador una sensación de combinada ternura que puede llevar a las lágrimas.

MÚSICA, MAESTRO

• Por otro lado está la música, característica indispensable al hablar de Charles Chaplin y que es también parte de la clara influencia que ha dejado en las películas de Pixar. Chaplin afirmaba que la música en sus películas no eran simples "sonidos alegres" de acompañamiento, sino melodías que crean un ambiente para expresar el sentimiento que la imagen quiere transmitir. Las composiciones cuentan con variaciones de *tempo* en cada uno de los instrumentos sinfónicos que participan en la banda sonora para buscar una relación íntegra con el desarrollo de la trama. De esta manera se busca no solo crear armonía entre imagen y sonido, sino también involucrar al espectador mediante una organizada distribución instrumental. Entre los músicos que trabajaron con Chaplin se encuentra Alfred Newman, director musical con quien compuso la música de "City Lights" (Chaplin, 1931). En un afán de tener el mismo estilo sonoro en sus películas, Pixar trabaja con el sobrino de Alfred Newman, Randy Newman, quien colabora en la primera película creada por la compañía y en los proyectos posteriores, convirtiéndose en el compositor musical por excelencia

de Pixar y en el encargado de mantener vivo a Chaplin en sus películas. Este estilo musical es un sello claro en la producción de estas cintas animadas y se evidencia en películas como “Wall-E” (Stanton, 2008) o “Up” (Docter y Peterson, 2009), en las que a pesar de los diferentes compositores –Michael Giacchino y Thomas Newman, respectivamente–, el estilo musical permanece intacto al igual que en toda la filmografía de esta productora.

CUESTIÓN DE HACERLO SIMPLE

Otra de las características de la filmografía de Chaplin que ha sido heredada por Pixar es la sencilla y radical narrativa que usa en todas sus películas, la cual se apoya en sólo imágenes, características físicas, gestos y expresiones faciales acompañadas de un fondo musical que transmiten una idea completa o lo que podría denominarse la magia del sentimiento sin necesidad de la palabra. Prueba del uso de este recurso narrativo son las primeras secuencias de “Up” (Docter y Peterson, 2009), las cuales relatan la triste historia de Carl Fredricksen y su esposa Ellie. Sin uso del diálogo, tienen una intensidad desgarradora y funcionan a la perfección porque transportan y son capaces de hacer sentir al espectador parte de la historia.

Otra película que emplea esta narrativa con más éxito es “Wall-E” (Stanton, 2008), ya que durante sus primeros 20 minutos, con un poco de música y voces humanas grabadas haciendo eco alrededor de un planeta Tierra abandonado, se le brinda al espectador una idea completa del personaje principal y de la situación en la que se ve inmerso, manteniéndolo conectado con el desarrollo de la historia.

Además de esto, otra de las similitudes entre Chaplin y las películas de Pixar es la relación que se presenta entre los personajes principales, lo que origina un cambio en su forma de ver la vida. En el caso de Chaplin, esto se observa en la película “The Kid” (Chaplin, 1921), en la cual Charlot asume un rol de padre tras crear un vínculo con el niño, así como en la película “City Lights” (Chaplin, 1931) en la que trata de relacionarse y adaptarse a la clase alta debido a que la vendedora de flores de la que se enamora cree que es un hombre rico.

Por el lado de Pixar este rasgo se evidencia en “Cars” (Lasseter y Ranft, 2006) cuando el personaje de Rayo McQueen, un auto soberbio y altanero a quien sólo le importa lo material, cambia por completo su perspectiva y empieza a valorar los pequeños detalles. También está Wall-E, quien a pesar de ser un robot programado para reciclar desechos humanos, comienza a desarrollar sentimientos con la llegada de Eva a la tierra y pone en riesgo su vida para llamar su atención y recibir una muestra de afecto.

Otro de los grandes ejemplos de esta similitud es el caso de Carl Fredricksen y Rusell en “Up” (Docter y Peterson, 2009), ya que es

Durante los primeros 20 minutos de “Wall-E” (Stanton, 2008), con un poco de música y voces humanas grabadas haciendo eco alrededor de una tierra abandonada, se le brinda al espectador una idea completa del personaje principal y de la situación en la que se ve inmerso, manteniéndolo conectado con el desarrollo de la historia.



Wall-E (Andrew Stanton, 2008).

El *slapstick* es un tipo de comedia que muestra violencia exagerada sin consecuencias reales y buscan la risa del espectador. El creador fue Mark Sennet, quien posteriormente contratará a Chaplin para que trabaje con él en la Keystone Film Company desempeñando el papel de Charlot.

evidente la transición de viejo gruñon, amargado y cascarrabias a un personaje más tierno y paternal porque encuentra en Rusell aquel hijo que nunca pudo tener. Por ultimo también está la relación entre Sullivan y Boo en “Monsters Inc.” (Docter, Silverman y Unkrick, 2001), lo que permite que Sully deje su lado terrorífico de lado y asuma un rol protector, sin que le importe poner en riesgo su prestigio o romper una serie de reglas.

Otra evidencia de la influencia de Chaplin es el parecido entre “Wall-E” (Stanton, 2008) y “City Lights” (Chaplin, 1931). La película de Chaplin es una historia sobre la iniciativa individual, la desesperación de la humanidad en busca de la felicidad y el cambio en el estilo de vida que originan los avances tecnológicos y el desarrollo. El entrañable robot comparte muchas similitudes con Chaplin: el ser solitario que se queda en la Tierra, un lugar inhabitable por la contaminación causada por los seres humanos. Pixar precisa que lo único que queda de humano en un futuro no muy lejano son sus creaciones: robots que satisfacen las necesidades humanas. Wall-E, al igual que Chaplin, refleja los últimos rezagos de sentimientos humanos. Son películas que ilustran el inicio de la industrialización y la época en la que el consumismo se sale de control, lo que origina la contaminación y la necesidad de obtener nuevos artefactos sin conocer las consecuencias negativas que producen, por lo que la humanidad debe mudarse a una nave espacial.

MÁS ME PEGAS, MÁS TE QUIERO

Por último, pero no menos importante, está el *slapstick*, un elemento que no se puede pasar por alto cuando hablamos de Charles Chaplin.

Este tipo de comedia muestra violencia exagerada sin consecuencias reales con el fin de buscar la risa del espectador. El creador fue Mack Sennet, quien posteriormente contratará a Chaplin para que trabaje con él en la Keystone Film Company desempeñando el papel de Charlot, perpetuándose en la historia del cine y de la comedia. En la animación, el *slapstick* formó parte de la producción de cortometrajes animados entre los años 1910 y 1940. Grandes productoras actuales han sido notablemente influenciadas por este estilo para la construcción de sus personajes. Es el caso de Pixar.

En varias películas podemos notar la presencia del *slapstick*, pero la más representativa es “Wall-E” (Stanton, 2008) ya que el personaje principal, un pequeño robot rodeado de desechos dejados por la humanidad, se arrastra, rebota, se golpea y realiza movimientos bruscos que en la vida real no causarían risa, pero que en este caso resultan graciosos tal como lo hacía Chaplin en sus películas.

Para animar a su robot, la gente de Pixar visionó todos los días las películas de Chaplin y también las de Buster Keaton, en una rutina que duró casi un año, aunque ocasionalmente también veían una que otra de Harold Lloyd. Después de ello, los realizadores determinaron qué tipo de expresiones podrían adaptarse mejor en una película muda. Otro de los films de Pixar en los que podemos notar influencia del *slapstick* es “Cars” (Lasseter y Ranft, 2006), sobre todo en el personaje de Mate: una grúa oxidada que a pesar de no estar en las mejores condiciones sale intacta de las grandes y estrepitosas pero divertidas caídas y sacudidas por las que pasa.

Esta presencia se repite en otras películas de la productora, como en “Monsters Inc.” (Docter, Silverman y Unkrick, 2001) con el personaje de Mike Wasowsky, y en “Toy Story” (Lasseter, 1995) en la que también se observa este tipo de comedia en gran parte de los personajes. Podemos entonces rescatar que, a pesar de no ser personajes reales, de carne y hueso como lo era Charlot, estos dibujos animados han representado y revalorado el *slapstick* de los años 1920.

CONCLUSIÓN

Como se puede apreciar, todo parece indicar que existe una evidente relación de influencia entre el arte de Charles Chaplin y Pixar, que se evidencia en el uso de ciertos recursos popularizados por este gran director gracias a los cuales la productora de dibujos animados más exitosa e interesante de los últimos años puede contar con una larga lista de personajes que han marcado la infancia de muchos de nosotros y que seguirán dando que hablar por largo tiempo, principalmente por la forma en la que logran que películas que parecen dirigidas únicamente a los niños toquen el corazón de incluso las personas más duras, dejando un mensaje en todos los espectadores. ■

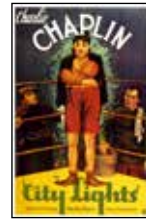
Todo parece indicar que existe una evidente relación de influencia entre el arte de Charles Chaplin y Pixar, que se evidencia en el uso de ciertos recursos popularizados por este gran director.

Referencias

La obra de Charles Chaplin no sólo es un perfecto ejemplo de quehacer cinematográfico sino que, además, se da maña para influenciar a otros.



Chaplin, C. (Productor y Director). (1921). *The Kid* [Película]. Estados Unidos: Charles Chaplin Productions.



Chaplin, C. (Productor y Director). (1931). *City Lights* [Película]. Charles Chaplin Productions.



Chaplin, C. (Productor y Director). (1936). *Modern Times* [Película]. Estados Unidos: Charles Chaplin Productions.



Morris, J. (Productor) y Stanton, A. (Director). (2008). *Wall-E* [Película]. Estados Unidos: Pixar Animation Studios.



Anderson, D. (Productora) y Lasseter, J., Ranft, J. (Directores). (2006). *Cars* [Película]. Estados Unidos: Pixar Animation Studios.



Rivera, J. (Productor) y Docter, P., Peterson, B. (Directores). (2009). *Up* [Película]. Estados Unidos: Pixar Animation Studios.

Cartoon Chaplin: el legado de Charlot a la filosofía Pixar

Referencia del artículo en APA:

Chávez, S., Escalante, A., Gonzales, F., Malaver, E., Zaldívar, A. (2013). Cartoon Chaplin: el legado de Charlot a la filosofía Pixar. *CineScrúpulos*, 2(1), 5-10.

Cartoon Chaplin: Charlot's legacy to Pixar philosophy

Article reference in APA:

Chávez, S., Escalante, A., Gonzales, F., Malaver, E., Zaldívar, A. (2013). Cartoon Chaplin: Charlot's legacy to Pixar philosophy. *CineScrúpulos*, 2(1), 5-10.

CineScrúpulos / Revista digital de diálogo cinematográfico/ ISSN: 2709-0493

© Los autores. Este artículo es publicado por la revista **CineScrúpulos** del Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), que permite el uso no comercial, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada.