Cine-concert: *El maquinista de La General*

Títol original: *The General*
Nacionalitat: Estats Units
Any: 1926
Direcció: Buster Keaton, Clyde Bruckman
Guió: Buster Keaton, Clyde Bruckman
(basat en la novel·la de William Pittenger)
Producció: Buster Keaton, Joseph M. Schenck
Durada: 74 minuts

Sinopsi

El Meu Primer Festival celebra els cent anys d'*El maquinista de La General*. Estrenada el 1926, cinc dècades després de la Guerra de Secessió, aquesta aclamada pel·lícula segueix en Johnny Gray després de veure frustrat el seu desig d'allistar-se a l'exèrcit. En Johnny, el tren, la noia i l'enemic són els protagonistes indiscutibles d'aquesta comèdia bèl·lica explicada des del punt de vista del bàndol perdedor.

El director

Buster Keaton va ser un dels grans genis del cinema mut, conegut pel seu rostre impassible i el seu humor físic, ple d'enginy i acrobàcies sorprenents. Va començar molt jove, actuant amb la seva família en espectacles de vodevil, un gènere teatral popular que combinava música i humor. Més endavant, va destacar com a actor, guionista i director. Durant els anys vint, va dirigir i protagonitzar obres mestres com *El maquinista de La General* (1926) o *El modern Sherlock Holmes* (1924), on va demostrar una gran precisió tècnica, una imaginació visual extraordinària i un talent únic per crear gags innovadors.

El projecte

Café Kino és un projecte independent orientat a recuperar el cinema com un esdeveniment social compartit i com una experiència de qualitat. La seva tasca se centra en la difusió del cinema mut i l'experimentació sonora, fusionant el cinema més clàssic amb bandes sonores originals compostes per artistes contemporanis.

L'orquestra

Caspervek Trío revisita el llegat cinematogràfic dels anys vint amb una energia renovada. La combinació de la seva sòlida formació clàssica amb sonoritats provinents del jazz, el minimalisme, l'electrònica o el folk dona com a resultat un paisatge sonor ric i captivador. La seva música és molt més que un acompanyament: es converteix en un llenç performatiu on la percepció sensorial i la sinestèsia prenen tot el protagonisme.

Brais González – Direcció musical i piano

Laura Lorenzo – Flauta

Blas Castañer – Percussió

Participa al concurs d'animació *stop-motion*!
Més info, tutorials i premis aquí:

Sabies que...?

Una obra mestra centenària

Inspirada en un **fet real** de la **Guerra Civil dels Estats Units**, *El maquinista de La General* és avui considerada una de les grans obres mestres del cinema mut i una de les millors pel·lícules de la història. Tot i això, quan es va estrenar el 1926, no va tenir gaire èxit i va recuperar només una part del seu enorme pressupost.

Amb el pas dels anys, la pel·lícula ha estat molt revalorada gràcies a la seva combinació d'humor, acció i un gran enginy visual. La **persecució de trens**, que ocupa bona part de la història, és especialment sorprenent: els trens que hi veiem són reals i Buster Keaton hi fa acrobàcies sense utilitzar efectes especials ni maquetes. El 1989, la pel·lícula va ser inclosa al **National Film Registry** de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units pel seu valor cultural, històric i estètic.

El secret de la comèdia muda

Durant els primers anys del cinema, la comèdia física va ser un dels gèneres més populars. Els cops, les persecucions, les ensopegades i les caigudes exagerades feien riure el públic sense necessitat de diàlegs. Aquest tipus d'humor es coneix com a *slapstick* i es basa en portar les situacions físiques fins a l'absurd.

Figures com **Charlie Chaplin** i **Buster Keaton**, el gran protagonista d'aquesta sessió, en van ser alguns dels grans mestres. Amb les seves perilloses acrobàcies, Keaton va convertir les situacions més complicades en autèntics espectacles de comèdia.

La banda sonora

La banda sonora de **Caspervek** per a *El maquinista de La General* presenta una combinació interessant de l'estil habitual de les comèdies *slapstick* (amb l'ús de jazz clàssic i swing) i la presència de melodies de música folklòrica americana i sons que recorden les cançons de la Guerra Civil dels Estats Units.

Per a després del cinema...

Test... a tota màquina!

El maquinista de La General amaga un munt de curiositats sobre Buster Keaton, el rodatge i aquesta divertida aventura sobre raïls. **Descobreix les curiositats més destacades d'aquesta pel·lícula amb aquest test!**

Posa a prova la teva lògica i capacitat de deducció per trobar les respostes correctes!

1 El famós accident del pont, en què un tren cau al riu, va ser real i es considera l'escena més cara del cinema mut fins aleshores. ¿Quant va costar?

- **A.** 420.000 dòlars.
- **B.** 42.000 dòlars.
- **C.** 420 dòlars.
- **D.** 42 dòlars.

2 El tren utilitzat és un model de locomotora...

- **A.** ...fabricat de zero per a la pel·lícula.
- **B.** ...de mentida, en realitat és una maqueta de cartró.
- **C.** ...autèntic de l'època (s. XIX), restaurat per al film.
- **D.** ...que encara avui es fa servir.

3 En quines acrobàcies en Keaton va córrer greu perill de mort?

- **A.** En la que es balanceja sobre l'engranatge en marxa.
- **B.** En moltes, inclosa la de l'engranatge.
- **C.** En cap, tot ho feia un doble especialista.
- **D.** En cap, són efectes especials fets amb ordinador.

4 *El maquinista de La General* és una pel·lícula política?

- **A.** Sí, perquè s'hi evidencia una preferència política.
- **B.** Sí, perquè va sobre trens.
- **C.** No, perquè és una pel·lícula de ciència-ficció.
- **D.** No, perquè se centra en l'heroïsme personal.

5 En quin fet real es basa la pel·lícula?

- **A.** En un del 2012, conegut com «El gran robatori del tren».
- **B.** En un del 1862, conegut com «El gran robatori del tren».
- **C.** En un del 1862, conegut com «El segrest de l'avió».
- **D.** En cap, és una història inventada.

6 Com va rebre el públic la pel·lícula?

- **A.** Va ser un fracàs comercial, però ara és considerada de les millors pel·lícules de tots els temps.
- **B.** Va ser un fracàs comercial, considerada avui com la pitjor de Keaton.
- **C.** Va ser un èxit comercial, considerada avui com la millor de Keaton.
- **D.** Va ser un èxit comercial, però amb el temps tothom la va oblidar.

Solució: 1B, 2C, 3B, 4D, 5B, 6A

Un projecte de MODIband projectes culturals

Amb el suport de ic Institut Català de les Empreses Culturals · Generalitat de Catalunya · Barcelona · Acció Cinema · Catalunya Film Festivals · FilmoTeca de Catalunya · Institut Français Barcelona · Auditori Sant Martí de Provençals