

Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

La influencia del personaje Charlot en el cine mudo cómico: los imitadores de Charles Chaplin.

The influence of the character Charlot in the comic silent cinema: the imitators of Charles Chaplin.

Autora

Nerea Zaera Gisbert

Director

Dr. Fernando Sanz Ferreruela

Grado Historia del Arte
Facultad Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
Septiembre 2022

Resumen

El personaje del Vagabundo de Charles Chaplin es un ícono del cine mudo, más concretamente del género cómico, su simpático personaje generó y continúa generando actualmente risas por todo el mundo; pues su lenguaje es universal, su apariencia, su pantomima y sus peripecias son entendidas y aclamadas por todos.

Esta popularidad del personaje generó que surgieran imitadores de Charlot por todas partes, usando su misma vestimenta y actuando de la misma forma buscaban aprovecharse del rendimiento de la alta demanda que tenían ese tipo de películas; lo cual generó un debate legal y moral que sirvió de precedente para el concepto de propiedad intelectual que protege la creación de los artistas.

Palabras clave

Cine mudo cómico, Charles Chaplin, Charlot, Vagabundo, Imitadores.

Abstract

The Tramp character by Charles Chaplin is an icon of silent cinema, more specifically of the comic genre, his friendly character generated and continues generating laughter all over the world; because his language is universal, his appearance, his pantomime and his adventures are understood and acclaimed by all.

This popularity of the character caused imitators of Charlot to appear everywhere, wearing his same clothes and acting in the same way, seeking to take advantage of the performance of the high demand that these types of films had; which generated a legal and moral debate that served as a precedent for the concept of intellectual property that protects the creation of artists.

Keywords

Comic silent film, Charles Chaplin, Charlot, Tramp, Imitators.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3-6
1.1. Justificación del trabajo	3
1.2. Objetivos	3
1.3. Metodología aplicada	4
1.4. Estado de la cuestión	4-6
2. DESARROLLO ANALÍTICO	7-25
2.1. El cine cómico mudo	7-11
2.1.1. Sus orígenes	7-8
2.1.2. Cineastas cómicos de la época	8-11
2.2. Chaplin como máximo representante	11-18
2.2.1. Vida y obra	11-17
2.2.2. Su personaje Charlot	18
2.3. Cineastas que lo copiaron	19- 24
2.3.1. Billy West	19-20
2.3.2. Billy Ritchie	20-21
2.3.3. Carlos Amador	22-23
2.3.4. Benito Perojo	24
2.4. Motivos que propiciaron este episodio de plagio	25
3. CONCLUSIONES	26
4. FUENTES	27-30
4.1. Bibliografía	27
4.2. Filmografía	27-28
4.3. Webgrafía	28-29
4.4. Fotografías	29-30

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo Fin de Grado se centra en el estudio de la influencia de la figura de Charles Chaplin como cineasta y Charlot como personaje cómico, en un contexto artístico y cultural marcado por la reciente aparición del cine, que todavía era mudo.

Para ello, tras esta primera presentación que se realiza en esta introducción sobre el tema a tratar, su justificación y metodología, así como el estado de la cuestión, nos centraremos en el desarrollo analítico del tema de estudio comenzando por una aproximación general al cine mudo cómico, de forma más concreta en la obra cinematográfica de Charles Chaplin, para posteriormente centrarnos en las características de su personaje para compararlas con las de los personajes de los cineastas que lo copiaron y así por último poder exponer las conclusiones desarrolladas tras el estudio.

1.1. Justificación

La elección del tema está motivada por el interés suscitado en él tras conocer que muchos cineastas aprovecharon la fama del personaje cómico de Chaplin para copiarlo, además, considero que este tema tiene un interés académico o teórico justificado ya que al intentar buscar más información acerca de este episodio descubrí la escasez de estudios existentes dedicados a tratar esta cuestión.

1.2. Objetivos

El objetivo general de este trabajo es:

- I. Realizar un análisis comparativo del mítico personaje de Charles Chaplin y sus imitadores.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- II. Recopilar las características de la cinematografía de Charles Chaplin.
- III. Destacar la influencia de su personaje en el cine.
- IV. Explorar algunos de los cineastas que lo imitaron.
- V. Comprender por qué se dio este episodio de plagio.

1.3. Metodología aplicada

La metodología que se ha seguido para la realización de este trabajo es la siguiente:

En primer lugar se realizó la elección del tema y la delimitación del mismo. Luego se procedió a la búsqueda y selección de materiales bibliográficos referentes al cine mudo cómico en el que destaca Charles Chaplin, así como la consulta y estudio de los mismos para conocer el origen y las características de su famoso personaje y la repercusión que este tuvo en cineastas de todo el mundo.

A ello hay que añadir el visionado de algunas de sus películas más destacables para complementar dicho análisis.

Además se recopiló la información hallada acerca de los cineastas que basaron sus personajes cómicos en el de Chaplin y se realizó un visionado de algunos de los filmes de estos para realizar un análisis comparativo.

Por último se agrupó toda la información encontrada de forma organizada, tanto las aportaciones dadas por el material consultado, como las personales derivadas del trabajo realizado, para deducir las conclusiones finales de este trabajo.

1.4. Estado de la cuestión

Para lograr los objetivos fijados previamente se realizó una consulta bibliográfica, en primera instancia de carácter general acerca de los orígenes y principales cineastas del cine mudo cómico. Respecto a este apartado se consultaron las siguientes fuentes:

En primer lugar, el libro “Cine cómico mudo, un caso poco hablado (Chaplin, Keaton y otros reyes del gag)”¹ de Lluís Bonet Mojica, trata los actores de cine cómico mudo más destacados como Max Linder, Mack Sennett, Harold Lloyd, Buster Keaton o la pareja del Gordo y el Flaco. Además dedica el último capítulo al personaje Charlot de Chaplin.

Se consultaron varios artículos de la prensa periódica donde se trata la importancia del payaso Marcelino como antecedente de los cómicos cineastas y más concretamente de Chaplin, debido a su estrecha vinculación con Chaplin ya que trabajó con él de pequeño.

¹ BONET MOJICA, L., *Cine cómico mudo, un caso poco hablado (Chaplin, Keaton y otros reyes del gag)*, Madrid, T & B, 2003.

Luego se realizó una consulta más específica de la obra de Charles Chaplin como antecedente e inspirador para el resto de los cineastas que lo tomaron como ejemplo.

En este caso cabe mencionar el libro “Charlie Chaplin, el genio del cine”² de Manuel Villegas López, que hace un recorrido por la vida personal y laboral de Chaplin desde su inicio hasta su final bastante completo, además trata algunas de sus películas más relevantes.

También David Robinson realiza un repaso muy completo por la vida del actor, pasando por todos los hechos que marcaron su evolución, en su gran obra “Chaplin, una biografía definitiva”.³

Para tener una visión más cercana del origen del tipo de comedia que empleaba Chaplin en sus obras, se tuvo en cuenta el artículo “Farsa y parodia en los filmes de Charles Chaplin”⁴ de Victoria Sánchez Martínez, que habla del origen de la comedia en el mundo griego que se utilizó en Hollywood y concretamente en la cinematografía de Chaplin.

Otro artículo relevante consultado al hilo de la comicidad utilizada por Chaplin fue “Una mirada en blanco y negro a la historia: Charles Chaplin”⁵, de Felipe Araya, que muestra la importancia que ha tenido el género cómico en el cine a lo largo de la historia y como este ha servido para tratar temas críticos de la sociedad del momento como hizo Chaplin en “Tiempos modernos”, película en la que se basa para las explicaciones.

Esta consulta bibliográfica se complementó con el visionado de varias películas del cineasta en las que actúa como el personaje del vagabundo: “Carreras de autos para niños” de 1914, “El vagabundo” de 1915, “El chico” de 1921, “La quimera del oro” de 1925, “Luces de la ciudad” de 1931 y “Tiempos modernos” de 1936.

² LÓPEZ VILLEGAS, M., *Charles Chaplin: el genio del cine*, Madrid, ABC, 2003.

³ ROBINSON, D., *Chaplin: Su vida y arte*, EE.UU., Penguin Random House, 2013.

⁴ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, V., “Farsa y parodia en los films de Charles Chaplin”, *Trama y fondo. Revista de cultura*, Nº 19, 2005.

⁵ ARAYA, F., “Una mirada en blanco y negro a la historia, Charles Chaplin”, *SudHistoria. Revista digital en estudios desde el sur*, Nº 1, 2010.

En cuanto a la búsqueda de bibliografía para investigar los cineastas que tomaron al personaje de Chaplin como tipo a seguir para realizar sus películas, nos encontramos con que esta es bastante limitada, lo cual dificultó la recopilación de información respecto a este punto.

En algunas de las obras citadas anteriormente, como por ejemplo en “Chaplin, una biografía definitiva” de David Robinson, hacen una breve mención en escasos párrafos a los imitadores de Chaplin, pero nada muy extenso.

No obstante, se encontraron algunas fuentes de información como el artículo que se publicó en el periódico “The Pittsburgh Press” el 13 de enero de 1924: “Who owns Charlie Chaplin’s old shoes, very peculiar and complicated questions the judge must ask an actor who imitates him”⁶. En este artículo de prensa de la época se debate si Chaplin tenía derecho a ser el propietario de la imagen del personaje, ya que usaba las mismas prendas utilizadas en incontables ocasiones anteriormente por otros cómicos en teatro y cine.

Además este artículo es de gran relevancia porque en él se reproducen preguntas y respuestas del juicio llevado a cabo tras la demanda de Chaplin al Mexicano Carlos Amador por plagio, donde también se menciona al cineasta Billie Ritchie.

Además se realizó el visionado de algunas de las películas disponibles de estos cineastas en las que imitan al famoso personaje de Chaplin, citadas a continuación:

De Billy West: “The hero” de 1917, “The hobo” de 1917, “The candy kid” de 1917, “The villain” de 1917, “The rogue” de 1918 y “The scholar” de 1918.

De Billie Ritchie: “Almost a scandal” de 1915.

De Benito Perojo: “Clarita y Peladilla van a los toros” de 1915 y “Clarita y Peladilla van al fútbol” de 1915.

Para contar con una visión más actual acerca del tema se consultó la prensa más reciente donde se encontraron noticias como la del periódico La Vanguardia titulada “El genio detrás de Charlot”⁷, que trata la trayectoria del cineasta Charles Chaplin, o el podcast del Celuloide

⁶ *Who owns Charlie Chaplin’s old shoes, very peculiar and complicated questions the judge must ask an actor who imitates him*, The Pittsburgh press, (EE.UU., 13/I/1924).

⁷ JORIC, C., *El genio detrás de Charlot*, La Vanguardia, (España, 5/XII/2017).

títulado “Época de oro de Charles Amador: el falso Chaplin”⁸, que da una visión general de la vida y trabajo de este cineasta con quién terminó enfrentándose en un juicio por copiarle.

También es interesante la noticia “Más de 600 imitadores conmemoran a Chaplin en Suiza”⁹ del canal DW Español, cadena de noticias internacional de Alemania, para reafirmar la relevancia del personaje del vagabundo y la influencia que ejerció en todo el mundo desde que apareció y que sigue ejerciendo en la actualidad como se puede comprobar con hechos como el que se muestra en dicha noticia.

2. DESARROLLO ANALÍTICO

2.1. El cine cómico mudo

2.1.1. Sus orígenes

Los precedentes al cine cómico mudo se encuentran en la pantomima teatral o circense, esta es la representación en la que los actores no se expresan con palabras, sino únicamente con gestos, con mímica.

La pantomima como tal ha existido mucho antes de que naciera siquiera el lenguaje hablado, puesto que sirve para comunicarse entre individuos de lenguajes distintos, ya que los gestos han sido siempre el medio de comunicación universal. Y esto también abrió por completo las fronteras del cine cómico cuando todavía era mudo porque esas películas podían entenderse en cualquier lugar del mundo.

Y al hablar de la pantomima teatral y circense es indispensable hablar del payaso Marcelino, que fue un payaso, mimo, acróbata, actor cómico y artista de circo español, que nació en Jaca, Aragón, pero adquirió también la nacionalidad española estadounidense en 1922, es considerado el mejor payaso del mundo de su época.¹⁰

⁸ Podcast *Época de oro de Charles Amador: el falso Chaplin*, El Celuloide, (México, 3/V/2021).

⁹ *Más de 600 imitadores conmemoran a Chaplin en Suiza*, DW Español, (Alemania, 17/IV/2017).

¹⁰ ELICES, R., “Marcelino Orbés, el payaso español al que adoraron Chaplin y Buster Keaton”, RTVE Televisión, (España, 12/IV/2021).

Además Charles Chaplin fue su ayudante cuando este era todavía un niño por lo que se vió muy influenciado por él.¹¹

En “Historia de mi vida”, su autobiografía publicada en 1993, Charlot cuenta que trabajó con Marcelino en Londres en el año 1900. Siendo un niño le contrataron para hacer de gato en la pantomima “La Cenicienta”: “El número de Marcelino era divertido, encantador”, “Londres estaba loco con él”, escribió Chaplin. Keaton en su libro publicado en 2007, indicó: “Marcelino es el payaso más grande que nunca vi”.

Hay grandes semejanzas entre el personaje perplejo y desorientado que creó Orbes y los que luego, con el cine, desarrollaron Chaplin, Keaton o Harold Lloyd.¹²

La llegada del cine fue el comienzo del declive del payaso, ya que los circos y teatros fueron sustituidos por cines porque el público prefería la novedad de las pantallas.

Figura 1: El payaso Marcelino

2.1.2. Cineastas cómicos de la época

Aunque se considera que el primer gag que se mostró sobre la pantalla del cine fue en el corto “El regador regado” de los hermanos Lumière, cabe señalar que un gag en el cine mudo cómico es todo efecto visual que provoca la risa en el espectador, ya sea con gestos o situaciones, el género del cine cómico como tal se establece con Max Linder. Este cineasta francés es considerado el creador del género cómico cinematográfico, y procedía de los

¹¹ EFE, “Marcelino, el payaso español que fascinó a Chaplin y se suicidó con seis dólares en el bolsillo”, ABC Cultura, (España, 9/XII/2017).

¹² MORA, M., “El precursor de Charlot”, EL PAÍS, (España, 8/V/2008).

teatros de los bulevares. Linder trajo una renovación en el gag llevándolo a la psicología y a lo cómico de las situaciones basándose en lo extravagante de estas y la expresividad exagerada de sus gestos. Pero la Primera Guerra Mundial truncó su trayectoria cinematográfica cuando iba a viajar a EE.UU. para iniciar su carrera en América, fue herido en batalla y acabó muriendo en 1925. La comedia de Max Linder marcó un estilo que en los Estados Unidos tomaría una forma definitiva.

Figura 2: Max Linder

Al otro lado del Atlántico Mack Sennet, gran admirador de Linder, le dió al género un estilo más impulsivo, conocido como slapstick o comedia física, usando persecuciones y golpes. Sennet se dio cuenta de que Max Linder no había aprovechado al máximo las posibilidades de la cámara, sobre todo en lo que se refería a las persecuciones. Entonces, tomándolo como modelo, comenzó la producción de films que se distinguieron pronto por el movimiento frenético de las situaciones, por el empleo de la aceleración, de la cámara lenta, del montaje rápido y de la detención inesperada de la acción.

La característica principal de su cine fue la primacía de la imagen sobre cualquier otro elemento: los pensamientos eran exteriorizados y no se dejaba nada a la imaginación del espectador. Por ello, sus actores hacían reír más por su aspecto físico que por sus acciones. Para ello, les hacía realizar una serie de acciones como volteretas, tortazos o persecuciones vertiginosas.

Sennet tuvo grandes influencias de la comedia de arte italiana al igual que los comediantes europeos. Nacida en la Italia renacentista del siglo XVI, la comedia del arte fue la confluencia del teatro de tradición literaria con expresiones consideradas más prosaicas, como las tradiciones carnalescas, las habilidades acrobáticas, los recursos mímicos que tan

útiles serían al cine mudo. Sus tipos sociales eran fuertemente caricaturizados, convirtiéndose en el medio de expresión idóneo de la sátira social. Este tipo de teatro popular, cuyas claves ya habían sido utilizadas por maestros como Shakespeare o Molière, también aportó sus temáticas ligeras, sus tramas sencillas y el gusto por la aventura.¹³

Fue Sennet quién descubrió a actores tan relevantes como Charles Chaplin, Harold Lloyd o Buster Keaton que trabajaron para la compañía que fundó, Keystone.¹⁴

Figura 3: Max Sennet

Buster Kaeton se caracterizaba por su carácter sobrio e impasible, nunca se reía, y por realizar gags cómicos muy elaborados que se pueden clasificar en dos tipos: el gag de trayectoria (una serie de situaciones lógicas acaban desencadenando una acción concreta), y el slow burn o gag del deterioro (el deterioro de una situación que en principio parecía sencilla).

¹³ BONET MOJICA, L., *Op. cit.*

¹⁴ BONET MOJICA, L., *Op. cit.*

Figura 4: Buster Keaton

Harold Lloyd por su parte, se colocó unas gafas redondas y un sombrero de paja, su personaje estrella era un hombre normal, lleno de ingenuidad, tímido pero vivaz, solitario pero aventurero. Poco a poco fue desarrollando su propio estilo humorístico a partir de la trama y las situaciones de riesgo. De hecho, se le considera el primer actor cómico en utilizar el peligro físico como elemento cómico, Lloyd fue conocido como el actor más valiente del cine, ya que en los rodajes llevaba su físico al extremo.¹⁵

Figura 5: Harold Lloyd

Tras este repaso por los inicios del género cómico y los compañeros de profesión que compartieron esta época de brillantez del género en el cine mudo con Charles Chaplin, pasaremos a tratar al protagonista de este trabajo en el siguiente punto.

2.2. Chaplin como máximo representante

¹⁵ BONET MOJICA, L., *Op. cit.*

2.2.1. Vida y obra

Charles Chaplin nació en una familia de artistas de baja condición social en Londres el 16 de abril de 1889. Desde pequeño Chaplin bailaba, cantaba y hacía imitaciones subido a las mesas o sillas de los cafés o tabernas para recoger algunas monedas, ya con tan solo 5 años de edad debutó en un espectáculo reemplazando a su madre enferma en un número de canto. Chaplin tuvo una niñez complicada tanto a nivel personal como económico, pues su familia llevaba una vida nómada realizando espectáculos artísticos, su padre era alcohólico y murió cuando él era muy pequeño y su madre siempre estaba enferma. Tan complicada era la situación que en una ocasión unos oficiales se llevaron a su madre y Charles Chaplin junto a su hermano terminaron en un orfanato hasta que 3 años y medio después su madre fue a recogerlos aparentemente ya curada.

Chaplin se incorporó a la vida teatral, además estuvo trabajando como enjabonador en una barbería y vendiendo diarios. Después trabajó con una compañía de teatro con la que hizo varias giras teatrales por varios pueblos viviendo en unas condiciones infrahumanas, hasta que con 16 años su hermano consiguió que Fred Karno le admitiese en su compañía con la que estuvo haciendo giras por Europa y Estados Unidos, allí fue donde en 1913 Fort Sterling lo descubrió en una actuación y le ofreció trabajar para la Keystone cuando Hollywood apenas estaba comenzando.

Para la Keystone realizó treinta y cinco cortometrajes, es en la segunda película que realizó para esta compañía “Carrera de autos para niños”, cuando Chaplin aparece por primera vez con su combinación indumentaria característica de su personaje el vagabundo, la cual improvisó escogiendo varias prendas que encontró en el vestuario. En esta película Chaplin interpreta a un espectador de la carrera infantil en una playa de Los Ángeles llamada Venecia, un camarógrafo está filmando la carrera a modo de documental, cuando el personaje insiste en aparecer en la película interrumpiendo la filmación, complicando la carrera y causando gran frustración entre el público y los participantes.

Figura 6: Chaplin en “Carrera de autos para niños”

Estuvo trabajando para esta empresa hasta que le ofrecieron un mejor sueldo en Essanay Company, para esta compañía hizo quince películas, la tercera de ellas fue “El vagabundo” de 1915, donde ya podemos referirnos al personaje que interpreta Chaplin como Charlot.¹⁶ Comienza con una escena en una taberna que desencadena en una pelea en la que varios personajes persiguen a Charlot donde usa un recurso habitual conocido como slapstick, que aunque tiene su origen en el mundo griego, fue usado por primera vez en el cine por los hermanos Lumière en el corto en el que vemos a un jardinero regando unas flores con una manguera, cuando otro hombre se la pisa por detrás para que no salga agua, al ver que el agua no salía, el jardinero se queda mirando a la manguera y es ahí cuando el otro hombre deja pisarla para que le salpique todo el agua. A partir de ahí, hay una pequeña persecución que acaba con una reprimenda por parte del jardinero. El slapstick adquirió una gran popularidad en Francia, muchos de las primeras estrellas de este género cinematográfico eran franceses, e inspiraron a los grandes genios que posteriormente aparecieron en Inglaterra y Estados Unidos, actores como Max Linder o André Deed fueron de gran influencia.

Vemos en la siguiente escena donde le canta a una joven gitana en busca de limosna pero lo que recibe es un golpe por parte del padre de ella, esto es un tipo de violencia cómica que no genera incomodidad en el espectador. Además la personalidad de Charlot está marcada por una recurrente torpeza que provoca la risa del espectador, como se puede observar en esta escena cuando se cae dentro de un gran cubo de agua. Al mismo tiempo, Charlot destaca por su ingenio y astucia para buscar soluciones a los problemas que le suceden, como cuando el padre de la chica le da una paliza y Charlot utiliza un garrote para disuadirlo además de al resto de los compañeros de este desde un árbol, para salvar a la chica. Las caídas son un

¹⁶ LÓPEZ VILLEGAS, M., *Op. cit.*

recurso muy usado para lograr una risa fácil, como la que se ve cuando Charlot y la muchacha están huyendo en un carro y todos van detrás de este persiguiéndolos, la muchacha da un golpe con el palo a su padre y detrás de él caen todos al tropezar con su cuerpo a modo de efecto dominó. También cabe destacar el empleo del recurso de la transposición cómica, pues utiliza objetos no comunes para realizar ciertas tareas como cascar los huevos con un martillo o utilizar una camisa de mantel. Gracias a un cuadro donde un pintor retrata a la muchacha, su madre, de elevada clase social, descubre donde está su hija perdida y van a buscarla, al encontrar que Charlot había estado cuidando de ella, le ofrecen dinero pero este, símbolo de su buen corazón y desinterés lo rechaza.

Figura 7: Chaplin en “El vagabundo”

En la siguiente película del mismo año “Charlot trasnochador”, donde ya apareció con Edna Purviance, mujer con la que forjará una relación de amor imposible que le acompañó en muchas de sus películas, formando ambos un dúo mítico en la historia del cine.

En este filme el personaje de Charlot va borracho, estado que provoca que el protagonista desencadene un sin fin de conflictos, también vemos el recurso de la trasposición cómica cuando acuesta el bastón en la cama y cuando se limpia los zapatos con pasta dentífrica.

Figura 8: Chaplin en “Charlot trasnochador”

En estos momentos también van apareciendo en sus películas otros personajes que van a acompañarlo como lo son un hombre grande, fuerte y amenazador, junto al que Charlot ha de parecer lo más pequeño e indefenso posible, interpretado por Bud Hamison, y otro más pequeño aún que él con el que pueda hacerse el valiente de vez en cuando, interpretado por Leo White.

Sus películas con Keystone conquistaron los Estados Unidos pero las que realizó con Essanay conquistaron el mundo entero. El personaje se hizo conocido como Charlie en los Estados Unidos, Charlot en Europa y Carlitos en América Latina.

Cuando se terminó su contrato con la Essanay firmó con la Mutual Company, para la que rodó 12 películas, y fue entonces cuando se convirtió en la estrella mejor pagada del cine en Estados Unidos. Cabe mencionar que fue en estos momentos cuando se comenzó a trazar toda la arquitectura industrial del cine y la competencia comercial del mismo era total.

Chaplin creó su propio estudio en el que dejó las huellas de sus míticas botas marcadas en el cemento durante la construcción del mismo.

Chaplin escribió, produjo, dirigió y actuó en nueve películas para su propia compañía de producción entre 1918 y 1923, estas películas fueron distribuidas por First National, con quien firmó un contrato en el que le dieron total libertad creativa.

De entre estas películas cabe destacar “El chico”, que realizó en 1921, película con la que comenzó a demostrar que Charlot no era solo un payaso, sino que sus películas también tenían drama y crítica social y política. En esta película combina la comedia con toques de tragedia, una madre abandona a su hijo en un momento de desesperación, y aunque luego se arrepiente ya es tarde para detener la cadena de sucesos que generan que el niño llegue a en

manos de Charlot. Algunas secuencias nos recuerdan al pionero francés George Méliès cuando usaba sus recursos técnicos para crear la magia del cine, a través de sus efectos especiales. Charlot se queda dormido y sueña que todos sus vecinos desfilan convertidos en ángeles que pueden volar, incluido él mismo, entre ellos hay figuras demoníacas vestidas de negro que les susurran al oído pecados a cometer a modo tentador que generan una serie de conflictos a los personajes. Finalmente aparece la mujer que abandonó al niño como una mujer poderosa y exitosa actriz que realiza obras de caridad con los niños del barrio llegando a toparse con su propio hijo y terminando el filme con un final feliz como era habitual.

Figura 9: Chaplin en “El chico”

Chaplin comenzó a rodar sus películas con United Artists en 1923, desde este momento todas fueron largometrajes. “La quimera del oro” de 1925 está ambientada en la fiebre de la búsqueda de oro, Charlot llega a una cabaña donde reside un hombre que ha encontrado la mina de oro, pero este se desorienta pierde la memoria y no recuerda donde está, en esa cabaña sucede la mítica secuencia en la que Charlot hambriento cocina una de sus botas, y delira por el hambre imaginándose a su compañero convertido en un enorme pollo. Finalmente consiguen encontrar la mina de oro y se hacen millonarios.

Figura 10: Chaplin en “La quimera del oro”

En “Luces de ciudad” de 1931, ya hay algunos efectos sonoros pero no diálogos, el cine sonoro llegó en 1929 pero Charlot se resistió a él, pues sabía que su personaje no tenía sentido en el cine sonoro, Charlot no estaba hecho para expresarse con palabras.

En este filme Charlot recorre los barrios residenciales más ricos y los más pobres suburbios, mostrando la vida del capitalismo. Su personaje vagabundo conoce a una florista ciega y a un millonario, la florista piensa que Charlot es un hombre adinerado, y el millonario sólo reconoce a Charlot cuando va borracho. Su contacto con el millonario impide que este se suicide y además le permite aparentar ante la florista una situación económica que no es la suya y ayudarla a superar su invidencia.

Es icónica la escena donde el personaje de Charlot se mete en un ring de boxeo y resulta asombroso como se pelean como sí de una coreografía se tratase, con una gran sincronía a la hora de llevar a cabo los movimientos, es una obra maestra del slapstick.

Figura 11: Chaplin en “Luces de ciudad”

En “Tiempos modernos” de 1936 también empleó algunos recursos sonoros como la música o sonidos procedentes de radios o máquinas, pero no usó todavía el diálogo. La película estuvo prohibida en muchos países como Italia, Alemania y luego en la España franquista, por ser una crítica brutal al capitalismo y a la manera de trabajar mecánica que acaba deshumanizando a los trabajadores.

Figura 12: Chaplin en “Tiempos modernos”

No obstante después realizó 3 películas con sonido y diálogo, pero en las cuales Chaplin ya no aparecía representando el personaje de Charlot, estas fueron: “El gran dictador”(1940), “Monsieur Verdoux” (1947) y “Candilejas” (1952).

En 1954 debido a las persecuciones políticas se vió obligado a abandonar Estados Unidos y se fue a Suiza, en Europa filma sus últimas películas en Londres y París, estas son: “Un rey en Nueva York”(1957) y “La condesa de Hong Kong”(1967).

Charles Chaplin falleció en Suiza el 25 de diciembre de 1977.

2.2.2. Su personaje Charlot

El actor Charles Chaplin y el personaje Charlot se confunden, pues en la creación del personaje de Charlot puede decirse que confluye la propia experiencia de la niñez de Chaplin.¹⁷

La vestimenta del personaje Charlot es de perfil burgues pero lleva las prendas rotas y descuidadas a modo de vagabundo, utiliza unos pantalones demasiado grandes para él, una chaqueta de esmoquin excesivamente estrecha y corta, unos zapatos enormes y viejos y un sombrero de copa.

¹⁷ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, V., Op. cit.

Además siempre lleva un bastón que es al mismo tiempo su gesto y su arma, ya que con este puede manifestar su alegría con una hábil pirueta o enganchar a su rival por un tobillo para derribarlo. Y no es menos característico su pequeño bigotillo de estilo cepillo de dientes, que solo ocupa la zona central por encima del labio superior y está afeitado por los bordes.

El andar de Charlot es peculiar a la vez que característico y único, camina a modo de pingüino con los pies hacia afuera y paso torpe tambaleante.

El vagabundo es un tipo sencillo y generoso que derrocha sensibilidad y humanidad, aunque su ingenuidad le juega malas pasadas provocándole meterse en muchos problemas, al mismo tiempo, tiene la astucia para resolverlos de algún modo.¹⁸

Figuras 13 y 14: Charlot

2.3. Cineastas que lo copiaron

Surgieron imitadores del personaje de Charlot en todos los países, tratando de aprovechar su éxito o pretendiendo incluso superarlo: Billy West, Billie Ritchie, Bobbie Dunn, Carlos Amador, Monsieur Jack, André Séchan o Benito Perojo son algunos de los nombres más reconocidos.¹⁹

Tantos fueron los imitadores de la época que corre la leyenda de que Chaplins se presentó a un concurso de imitadores con un nombre falso y perdió entre el resto de los concursantes.

¹⁸ LÓPEZ VILLEGAS, M., Op. cit.

¹⁹ LÓPEZ VILLEGAS, M., Op. cit.

La popularidad de este personaje no tiene precedentes en la historia de ningún arte.

2.3.1. Billy West

Fue el imitador de Chaplin más persistente, nació en Rusia en 1892 bajo el nombre Roy Weissberg, emigró a Chicago con su familia en 1896.²⁰

El dueño, director y productor de la King Bee Company, Arvid E. Gillstrom, vió a Billy West actuar sobre un escenario y lo contrató para actuar en una de sus películas imitando a Chaplin para satisfacer la alta demanda por parte del público de sus películas.

Esta película se llamó “The Candy Kid” y se filmó y estrenó en 1917, debido a lo laxas que eran las leyes de la época al respecto, la Keystone y la Essanay, los estudios que producían y promocionaban las películas del verdadero Chaplin, sólo pudieron protestar.

A esta le siguieron muchas otras, algunas de ellas son “The Hero” (1917), “The Hobo” (1917), “The Villain” (1917), “The Rogue” (1918) o “The Scholar” (1918), todas ellas producidas por King Bee Comedies y el director Arvid E. Gillstrom.

Su personaje se hacía llamar Trump (Vagabundo) y los actores secundarios de las películas de este eran antiguos colaboradores de Chaplin, como Charley Chase y Leo White.²¹

Figura 15: Billy West en “The Hero”

2.3.2. Billy Ritchie

²⁰ ROOTS, J., *Los 100 mejores comediantes del cine mudo*, EE.UU., Rowman y Littlefield, 2014.

²¹ ROBINSON, D., *Op. cit.*

Ritchie había nacido dentro de una familia de artistas de Glasgow y se inició muy tempranamente en las artes escénicas serias y también las humorísticas en Inglaterra. Se cree que en estas actividades, precisamente, habría conocido a los hermanos Chaplin como parte de las mismas temporadas de giras. Sus vidas ofrecen paralelismos, como la precoz introducción en el mundillo del espectáculo y sus relaciones familiares con el espectáculo.

Ritchie viajó a los Estados Unidos con la compañía de teatro de Karno y fue allí en América donde el actor conoció al director de cine Henry Lehrman, de los estudios Universal, quien lo persuadió para que adoptara un personaje que, aunque no era una copia exacta de Charlot, tenía un indudable aire chaplinesco.²²

Su personaje de fantasía era llamado Bill Smith, podemos verlo en el corto "Almost a scandal" de 1915 dirigida por Henry Lehrman, donde interpreta a un tipo de comportamientos toscos y agresivos, además de borracho y aventurero. También tenía ciertos elementos acrobáticos y de riesgo en sus rutinas, parecidas a las proezas que ofrecerían Harold Lloyd y Buster Keaton.

Aunque en cuanto a la personalidad, el personaje de Ritchie no se asemejaba mucho, pues carecía de la inocencia infantil de Chaplin, era algo agresivo y siempre tenía el ceño fruncido, hay otros aspectos que eran muy similares, como los movimientos del bigote o el bastón y la forma de caminar, además del más obvio que es el parecido del traje, el maquillaje y el sombrero bombín, combinación innegablemente similar, Ritchie siempre defendió la autoría de la apariencia del personaje.

Por otro lado, Ritchie comenzó a aparecer en la pantalla sólo unos meses después de hacerlo Chaplin y bajo dirección de Lehrman ya vuelto enemigo de este último, lo cual ha ayudado a fomentar la creencia de que sólo se trató de un plagio dirigido del Chaplin original.

En la revista de cine "Moving Picture World" del 13 de febrero de 1915, por ejemplo, se sacaban cuentas en el artículo titulado "Billie Ritchie: el 'borracho' original" asegurando que su personaje había debutado con el correspondiente maquillaje y vestimenta en 1887, cuando el actor recién era un niño, faltando dos o tres años para que naciera siquiera Charles Chaplin en Londres (16 de abril de 1889). Según las palabras del propio Ritchie, allí reproducidas: "La primera vez que usé mi actual maquillaje fue en mi acto de vodevil con mis tres hermanas, en 1887. También actué y usé el mismo maquillaje con Fred H. Graham en la pantomima inglesa 'Cinderella', representando al 'Barón Near Broke'. Dos años más tarde volvería a utilizar el mismo maquillaje en el personaje del músico callejero en 'Early Birds'

²² ROBINSON, D., *Op. cit.*

con la compañía de Karno. Aseguro que soy el autor de este maquillaje y de la comedia que se asocia con el maquillaje".

Llama la atención, que siendo tan sensible al asunto de los derechos de autor, Chaplin jamás demandó a Billie Ritchie por plagio o suplantación, pues los principales procesos que inició por derechos de uso de su marca fueron posteriores a la muerte del comediante escocés. Sin embargo, Glenn Mitchell dice en "The Chaplin Encyclopedia" que sí trató de iniciar acciones legales contra Ritchie, pero por alguna razón, el intento no prosperó. Robert Brasillach llega más allá en su "Histoire du cinéma" de 1964 y señala que, efectivamente se demandaron entre sí, pero perdieron los juicios.²³

Figura 16: Billie Ritchie

2.3.3. Carlos Amador

Nacido en México, se fue a Estados Unidos dónde comenzó a hacer películas usando el pseudónimo Charlie Aplin, haciendo una combinación descarada del nombre de Chaplin, es conocido por la demanda que le impuso Charles Chaplin por plagio a su personaje.

En el artículo titulado "Who owns Charlie Chaplin's old shoes, very peculiar and complicated questions the judge must ask an actor who imitates him" del periódico The Pittsburgh press publicado el 13 de enero de 1924, se pueden leer algunas de las preguntas y respuestas que se realizaron en dicho juicio, como por ejemplo la pregunta dirigida a Chaplin acerca de cuánto tiempo llevaba usando su vestuario, a lo cual este responde que hacía más de 7 años, cuando comenzó en el cine, y que esa combinación no la había usado antes en el teatro ni la había

²³ BONET MOJICA, L., *Op. cit.*

visto a alguien anteriormente, aunque ciertas prendas ya hubieran sido usadas por separado habitualmente por comediantes.²⁴

En el juicio los abogados de Chaplin dijeron que "...el demandante ha llevado siempre un atuendo particular y característico, que consiste en un bigote de una forma muy especial, un sombrero viejo y ropa y zapatos gastados, y siempre con el mismo estilo, en concreto, un bombín gastado, un chaleco más ajustado, una americana demasiado estrecha, unos pantalones y unos zapatos demasiado grandes y un bastón flexible que hace oscilar y dobla al interpretar el personaje en sus películas. Esa vestimenta y esos accesorios, así como la forma de llevarlos y de utilizarlos, los combinó y organizó por vez primera el demandante, de modo que fue él mismo quien los utilizó por vez primera en una película. El conjunto, combinado y utilizado de esa forma, caracteriza al demandante en el papel que ha creado y lo identifica como 'Charles Chaplin', nombre con el que es conocido y reconocido en todo el mundo por los aficionados al teatro y al cine y la gente en general".

Figura 17: Artículo de periódico mencionado donde se ve la comparativa entre la apariencia de ambos

Aunque en 1923 Carlos Amador declaró tener solo 2 películas imitando a Chaplin, hacia 1925 ya contaba con más de varias docenas. Amador perdió el juicio y se le impuso una orden judicial donde durante 20 años se le prohibía proyectar películas donde apareciera actuando como Aplin, aunque cuando regresó a México continuó haciendo películas usando ese personaje como "Terrible pesadilla" en 1931.²⁵

²⁴ *The Pittsburgh Press*, Op. cit.

²⁵ *El Celuloide*, Op. cit.

Figura 18: Carlos Amador

Esta resolución judicial generó que el personaje del vagabundo de Chaplin adquiriera el estatus de icono original a nivel jurídico constituyendo este caso un gran precedente legal en el ámbito del cine.

2.3.4. Benito Perojo

Perojo imitó al famoso cómico bajo el pseudónimo Peladilla, con varias películas producidas por su propia productora Patria Films, como “Clarita y Peladilla van al fútbol” de 1915 o “Clarita y Peladilla van a los toros” también de 1915.

Este cineasta se inspiró también de Chaplin en ese dueto con una figura femenina, en este caso, Clarita, aunque Perojo le dio a su personaje un carácter distinto, más cercano al ambiente español, cercano a la picaresca y más alejado del trasfondo social y cercano a la pobreza que le dio Chaplin.

Figura 19: Benito Perojo interpretando a Peladilla

Figura 20: Peladilla y Clarita

2.4. Motivos que propiciaron este episodio de plagio

En aquel entonces el negocio del cine era relativamente nuevo y su industria todavía no estaba tan estandarizada como ya sucedió unos cuantos años después. En muchos estudios aún no había un sentimiento de propiedad de las películas que producían y no se controlaba mucho la circulación de las mismas, por ejemplo, en Keystone enviaban sus películas a los distribuidores y después se olvidaban de ellas, pues llevaban un ritmo muy rápido de producción (una película a la semana) con una mentalidad de fábrica con una producción en cadena.

Con el tiempo, a medida que el cine se fue volviendo un negocio más rentable, se hizo necesaria la aparición en todos los estudios de abogados y asesores que controlaran la circulación de las películas y los temas legales al respecto, y fue entonces cuando en Keystone empezaron a llevar a juicio a empresarios que se dedicaban a hacer copias ilegales de sus películas o montajes con sus imágenes.

Aunque por la novedad del cine, quedaban muchos aspectos por legislar, y ése fue el problema con el que se encontró Chaplin. Debido a su gran popularidad, el público ansiaba ver películas en las que apareciera su cómico personaje Charlot, y muchos se aprovecharon de esa abundante demanda y realizaron películas copiando a Chaplin apostando así a lo seguro siguiendo los gustos del público.

Chaplin era cada vez más perfeccionista y no mantenía el ritmo de producción semanal de la Keystone, por eso, durante el tiempo que no añadía películas suyas al mercado, este se inundaba de películas donde aparecían personajes que imitaban al suyo.

Y cómo en los juicios se prohibió a estos imitadores anunciarlas como películas de Chaplin, la solución que estos encontraron fue utilizar pseudónimos o su nombre real para no usar el nombre de Chaplin.

En resumen, esta situación de imitadores del personaje cómico de Chaplin se dió, por una parte, por la alta demanda de las películas donde aparecía Charlot, y por otra parte, porque en el panorama industrial del cine aún se estaban asentando las bases legales quedando muchos vacíos que provocaron que estas situaciones fuesen posibles.

3. CONCLUSIONES

Llegando ya a las conclusiones de este trabajo, me gustaría destacar la importancia que ha tenido Charles Chaplin en el mundo del cine, ya que la historia del séptimo arte no podría entenderse sin su mítico personaje en ningún lugar del mundo.

Su personaje icónico no pasa de moda, sigue y seguirá vigente por mucho tiempo más como el principal símbolo del cine sin sonido en el que se convirtió Charlot en su época, y continúa siendo hoy en día.

Chaplin comenzó su larga carrera cuando todavía era un niño en una situación de pobreza miserable, actuando en espectáculos teatrales donde desarrolló su capacidad actoral, y con el tiempo fue demostrando que tenía múltiples habilidades más, ya que después fue actor, director, escritor y productor; muchas de sus películas fueron financiadas, escritas, actuadas y dirigidas por él. Y así fue como creció profesionalmente hasta convertirse en el actor mejor pagado de Hollywood.

Quisiera recalcar también, que a pesar de que la principal fuerza de sus películas fuese la comicidad, más allá de hacer reír al público, sus historias también dejaban mensajes profundos para la sociedad, lo cual hace que sus películas tengan un gran valor social y moral.

Y fue debido a esa gran fama que adquirió su personaje entre el público internacional, que muchos cineastas intentaron imitar su imagen, humor y forma de actuar, para explotar así el rendimiento que generaba ese tipo de películas.

Este hecho genera un debate ético acerca de hasta qué punto es lícito este fenómeno, pues una cosa es inspirarse y otra muy distinta copiarse, a mi parecer el plagio es una solución cómoda

que nos ahorra esfuerzo propio pero que demuestra una clara falta de creatividad y valentía para arriesgarse con ideas particulares.

No obstante, también hay que entender el contexto en el cual se dió este episodio, que fue en los comienzos de la industria del cine, cuando todavía no había un sentimiento de propiedad de los derechos de autor por parte de las empresas, y aún no había una regulación legal al respecto.

Sin embargo, yo considero que esto no es excusa para vulnerar los incuestionables derechos morales conocidos por todos y que fueron infringidos de forma descarada por esos imitadores.

4. FUENTES

5.1. Bibliografía

ARAYA, F., “Una mirada en blanco y negro a la historia, Charles Chaplin”, *SudHistoria. Revista digital en estudios desde el sur*, N° 1, 2010.

BONET MOJICA, L., *Cine cómico mudo, un caso poco hablado (Chaplin, Keaton y otros reyes del gag)*, Madrid, T & B, 2003.

LÓPEZ VILLEGAS, M., *Charles Chaplin: el genio del cine*, Madrid, ABC, 2003.

ROOTS, J., *Los 100 mejores comediantes del cine mudo*, EE.UU., Rowman y Littlefield, 2014.

ROBINSON, D., *Chaplin: Su vida y arte*, EE.UU., Penguin Random House, 2013.

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, V., “Farsa y parodia en los films de Charles Chaplin”, *Trama y fondo. Revista de cultura*, N° 19, 2005.

WALTER, B., “Chaplin: Una mirada retrospectiva”, *Revista de Estudios Hitóricos sobre la imagen*, N° 34, 2000.

5.2. Filmografía

LEHRMAN, H., *Carreras de autos para niños*, 1914.

CHAPLIN, C., *El vagabundo*, 1915.

CHAPLIN, C., *Charlot trasnochador*, 1915.

CHAPLIN, C., *El chico*, 1921.

CHAPLIN, C., *La quimera del oro*, 1925.

CHAPLIN, C., *Luces de ciudad*, 1931.

CHAPLIN, C., *Tiempos modernos*, 1936.

GILLSTROM, A., *The candy kid*, 1917.

GILLSTROM, A., *The hero*, 1917.

GILLSTROM, A., *The hobo*, 1917.

GILLSTROM, A., *The villain*, 1917.

GILLSTROM, A., *The rogue*, 1918.

GILLSTROM, A., *The scholar*, 1918.

LEHRMAN, H., *Almost a scandal*, 1915.

PEROJO, B., *Clarita y Peladilla van al fútbol*, 1915.

PEROJO, B., *Clarita y Peladilla van a los toros*, 1915.

5.3. Webgrafía

<https://amp.rtve.es/television/20210412/marcelino-orbes-imprescindibles/2085087.shtml>

ELICES, R., *Marcelino Orbés, el payaso español al que adoraron Chaplin y Buster Keaton*, RTVE Televisión, (España, 12/IV/2021).

https://www.abc.es/cultura/abci-marcelino-payaso-espanol-fascino-chaplin-y-suicidio-seis-dolares-bolsillo-201712091221_noticia.html

EFE, *Marcelino, el payaso español que fascinó a Chaplin y se suicidó con seis dólares en el bolsillo*, ABC Cultura, (España, 9/XII/2017).

https://elpais.com/diario/2004/05/08/ultima/1083967201_850215.html

MORA, M., *El precursor de Charlot*, EL PAÍS, (España, 8/V/2008).

<https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20171220/47312548432/el-genio-detras-de-charlot.html#:~:text=Chaplin%20hizo%2035%20pel%C3%ADculas%20durante,director%20de%20sus%20propias%20pel%C3%ADculas>.

JORIC, C., *El genio detrás de Charlot*, La Vanguardia, (España, 5/XII/2017).

<https://news.google.com/newspapers?id=xR4bAAAAIIBAJ&sjid=9UkEAAAAIIBAJ&hl=es&pg=6300%2C3129790>

Who owns Charlie Chaplin's old shoes, very peculiar and complicated questions the judge must ask an actor who imitates him, The Pittsburgh press, (EE.UU., 13/I/1924).

<https://anchor.fm/radio-uaslp-patricia-lpez/episodes/poca-de-oro-de-Charles-Amador-El-falso-Chaplin-e105pqb/a-a5er6jt>

Podcast *Época de oro de Charles Amador: el falso Chaplin*, El Celuloide, (México, 3/V/2021).

<https://www.youtube.com/watch?v=qRTXghYITtA>

Video *Más de 600 imitadores conmemoran a Chaplin en Suiza*, DW Español, (Alemania, 17/IV/2017).

5.4. Fotografías

Figura 1: <https://www.20minutos.es/cinemanía/noticias/marcelino-orbes-mejor-payaso-mundo-del-mundo-153293/>

Figura 2: <http://linternamagicasevilla.blogspot.com/2014/12/max-linder-el-primer-heroe-del-slapstick.html>

Figura 3: <https://www.circulobellasartes.com/ciclos-cine/peliculas/sesion-13-mack-sennet/>

Figura 4: <https://cinescopia.com/las-5-mejores-peliculas-de-buster-keaton/2021/10/>

Figura 5: <https://www.elcinedeloqueyotediga.net/diario/show/las-cinco-secuencias-de-harold-lloyd>

Figura 6: https://www.wikiwand.com/es/Kid_Auto_Races_at_Venice

Figura 7: <https://ru.pinterest.com/pin/313563192806146765/>

Figura 8: https://es.wikipedia.org/wiki/A_Night_Out

Figura 9: <https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20210116/chico-pantomima-llanto-centenario-chaplin-11450996>

Figura 10: <https://www.espinof.com/otros/peliculas-gratis-a-punados-v-charlot-y-la-quimera-de-oro>

Figura 11: <http://zulaymontero.com/luces-de-la-ciudad>

Figura 12: <https://www.march.es/es/madrid/conferencia/cine-social-tiempos-modernos-1936-charles-chaplin-37626>

Figura 13: http://quijoterock.blogspot.com/2014/11/centenario-de-charlot-chaplin-y-la_4.html

Figura 14: <https://www.elmundo.es/cultura/2015/02/10/54da37a2268e3e0d728b45ac.html>

Figura 15: <https://www.youtube.com/watch?v=k2miZjrSvBc>

Figura 16: <https://twitter.com/monsieurhulot/status/1345694599222882306?lang=bn>

Figura 17: <http://elzo-meridianos.blogspot.com/2010/04/charles-amador-el-falso-chaplin.html>

Figura 18: <https://www.faux-charlot.com/2010/08/charles-amador-or-charlie-aplin.html>

Figura 19: <https://www.aquiconelfutbol.com/cultura/peladilla-va-al-futbol-1914/>

Figura20:

<https://www.audiovisual451.com/hispasat-y-rtve-digitalizan-en-4k-la-obra-de-1915-de-benito-jo-clarita-y-peladilla-en-el-futbol/clarita-y-peladilla-h>