

El misterio del pescado saltarín

Emerson / Griffith
Emerson / Griffith

Sherlock Jr.

Buster Keaton
Buster Keaton



Música original

Carlos Grätzer



Interpretada en vivo por el Ensemble SILLAGES

Formación instrumental

flauta/piccolo

clarinete en sib/clarinete bajo

corno

saxo soprano/barítono

percusión

violín

contrabajo

Los instrumentos deben estar levemente amplificados

electrónica pregrabada

director de orquesta

Ensemble Sillages

Ass. DRAMA
Le Quartz-4, av Clemenceau-29200 Brest

contacto: [genevieve.chardin](mailto:genevieve.chardin@club-internet.fr) 06 77 25 17 15
chardin.g@club-internet.fr

Cine concierto

Dos parodias en homenaje a Sherlock Holmes:

El misterio del pescado saltarín (1916)

y

Sherlock Jr. (1924)

Música original: Carlos Grätzer

La idea del espectáculo está articulada en torno a dos películas que se inspiran, de manera muy distinta pero en forma complementaria, en el personaje de Sherlock Holmes. Por un lado, una película muy original, *El misterio del pescado saltarín* (The mystery of the Leaping Fish), de 1916, dirigida por J. Emerson y D.W. Griffith, con un libreto de Tod Browning (director de *Drácula* y de *Freaks*), y por otro lado, una obra maestra de Buster Keaton: *Sherlock Junior*, que se estrenó en 1924.

Mi trabajo: partió de la idea de darle una nueva lectura a las películas del período mudo. Buster Keaton está considerado como una figura mayor de la historia del cine, a pesar de que su imagen haya quedado reducida al cine cómico. Sus principales cualidades son la perspicacia y la ternura, una visión sutil de las relaciones humanas, así como un concepto original de las estructuras cinematográficas. Su sentido formal al mismo tiempo que sus dotes para la geometría y la construcción le permiten cambiar de manera constante la realidad, imponiéndole al discurso las imágenes que él quiere crear, aunque sean inverosímiles, según opina Petr Kral.

A partir de mi motivación inicial, me propuse salir de los "clichés" de la música que suele usarse para las películas de Buster Keaton y darles una nueva expresión. Para eso, seguí la premisa de restituir la riqueza y variedad inherentes a la dinámica interna de las películas de este cineasta, creando una música libre e imaginativa incorporada en una estructura, que es lo que más corresponde al trabajo de Keaton. De esta manera, mi música subraya la esencia de las situaciones asociando a cada personaje un sonido, un intervalo, un gesto instrumental o un objeto electroacústico, para producir un vínculo profundo entre la imagen y el sonido (en forma opuesta al uso común de un tema musical asociado a un personaje).

Para la película de Tod Browning, que es totalmente delirante y tiene un enfoque extravagante y moderno (anticipa la televisión, por ejemplo), concebí una música llena de vivacidad y de contrastes. Los momentos de reflexión del detective (personaje principal) concentrado en su juego de ajedrez por un lado, y por el otro, sus métodos para combatir a los contrabandistas de opio muy alejados de la realidad, me inspiraron músicas con estéticas muy opuestas.

Las películas: fueron elegidas por motivos tanto cinematográficos como musicales. Desde el punto de vista cinematográfico, fuera de la evocación común del detective, en ambas películas se observa el concepto de "distancia brechtiana", con la que se provoca una ruptura en el espectador, que puede tomar conciencia de que lo que está viendo sólo es ficción. En *El misterio del pescado saltarín*, esta distancia se expresa a través del guión; en *Sherlock Jr.*, directamente en la realidad cinematográfica.

Con respecto a la música, seguí la acción con una retórica musical que sostiene la dramaturgia. Al mismo tiempo, le di relevancia a la extrañeza y lo irreal que despiertan en mí estas películas (mudas), utilizando sonidos que evocan ruidos (el mar, un automóvil, pasos), pero que están transformados para mantener la distancia con la realidad.

La película *Sherlock Jr.* me interesó porque tiene un lugar especial no sólo en la producción de Buster Keaton sino también en la historia del cine, y *El misterio del pescado saltarín*, por el desfase histórico y la actuación vanguardista de sus actores. Además, me dan la posibilidad de expresar la extrañeza a través de la sorpresa musical; lo real y lo irreal de Keaton se puede decir en música por distintos medios, como, por ejemplo, con la interacción de sonidos instrumentales y electroacústicos.

Para concluir

La música, al estar estrechamente ligada a la imagen, le aporta una nueva dimensión, resaltando su sentido expresivo y dándole una profundidad a la situación cinematográfica.

Metafóricamente, se podría decir que esta partitura la escribí como una ópera; para darle relieve a las situaciones cinematográficas, trabajé con los materiales sonoros asociándolos a un personaje, a una escena, etc. La música acompaña, subraya, anuncia, sugiere, amplifica... En cuanto al discurso musical, sostiene la dramaturgia con contrastes y variaciones.

Para finalizar, quisiera citar una frase de Buster Keaton que inspiró ampliamente mi trabajo: "*La sorpresa es el elemento principal; lo insólito, nuestro objetivo; y la originalidad, nuestro ideal*"

Carlos Grätzer

La música para *El misterio del pescado saltarín* y para *Sherlock Jr.* fue compuesta por encargo del Ministerio Francés de la Cultura.