

LA INVENCIÓN DE HUGO CABRET

Ficha técnica y artística

Título original: *The invention of Hugo Cabret*

Dirección: Martin Scorsese

Guión: John Logan; basado en el libro "*La invención de Hugo Cabret*", de Brian Selznick.

Interpretación: Asa Butterfield (Hugo Cabret), Chloë Grace Moretz (Isabelle), Ben Kingsley (Georges Méliès), Sacha Barona Cohen (inspector de la estación), Jude Law (padre de Hugo), Christopher Lee (Sr. Labisse), Richard Griffiths (Sr. Frick), Ray Winstone (tío Claude), Emily Mortimer (Lisette), Frances de la Tour (Sra. Emilie)

Música: Howard Shore

Fotografía: Robert Richardson

Producción: Tim Headington. Graham King, Christi Dembrowski

País: EE.UU.

Año: 2011

Duración: 128 minutos

Las guías de las películas que se ofrecen desde el GrupIREF tienen el mismo objetivo que el proyecto Filosofía 3/18-Filosofía para Niñxs, es decir, procurar que los niños, niñas y jóvenes piensen por sí mismos de forma cuidadosa y reflexiva. Por eso no son muy convencionales. Pocas veces hay referencias a directores, actores o técnicas fílmicas ni corrientes cinematográficas. Como si se tratara de una lectura, pedimos a los espectadores una actitud activa y despierta antes, mientras y después de ver la película. Nuestras guías buscan propiciar tanto la mirada en la pantalla como la de uno mismo.

Este aprendizaje se hace en las aulas de forma cooperativa, es decir, formando una comunidad de investigación, un espacio donde se tratan las cuestiones que plantea la película de forma dialogada -ni debates ni discusiones-, dando mucha importancia a la ejercio del pensamiento crítico y reflexivo.

El apartado **Temas que se pueden tratar** no debe ser tratada como un libro de texto, hay que usar todos los mecanismos que son habituales en las aulas de Filosofía 3/18-Filosofía para Niñxs: hacer pizarra en su caso, poner en marcha el diálogo y si conviene proponer alguna pregunta, como un reto para avanzar en el conocimiento y en el ejercio de actitudes dialogantes.

Cuando creamos que el trabajo con la película ya se puede cerrar, plantearemos una evaluación para que el alumnado se haga consciente de qué ha aprendido, de los sentimientos que le ha generado y del conocimiento que le ha aportado.

Licencia de Creative Commons
Guía La invención de Hugo. Autora: Irene de Puig Olivé. Está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons.

Resumen

La película explica la historia de Hugo, un niño huérfano de 12 años, que vive oculto en la estación de tren "Gare Montparnasse", en París, a principio de los años treinta.

Después de la muerte de su padre, su tío, que se supone que tiene que cuidarle, le saca de la escuela y le hace trabajar controlando los relojes de la estación de tren.

El chico pasa los días ajustando los relojes de la estación, robando comida en sus tiendas y trabajando en el proyecto más ambicioso de su difunto padre, la reparación de un autómatas estropeado: un hombre mecánico supuestamente capaz de escribir con una pluma estilográfica.

El mayor tesoro del niño es un cuaderno de su padre en el que se recogen las instrucciones para arreglar al viejo autómatas. Pero el dueño de la tienda de juguetes de la estación se lo quita, después de cazarlo robando las piezas que necesita.

Con la ayuda de la chica de quien se hace amigo, empezará a buscar una respuesta a un misterio relacionado con un mensaje oculto que dejó su difunto padre, en el que intervienen un cuaderno de notas, el malhumorado propietario de una tienda de juguetes, un inspector de policía de la estación, un librero y una cerradura con forma de corazón, aparentemente sin llave.

Para el profesorado

Scorsese se basó en la novela infantil de Brian Selznick para rodar una película que pudiera ver su hija de 12 años. En ella hay una constante alusión a los orígenes del cine y muchos detalles que no pasan inadvertidos al aficionado a este arte. El más descarado quizás es el de Hugo colgando de la manecilla del reloj, a la manera de Harold Lloyd en la película *Safety Last*. La veréis en el siguiente enlace: <http://www.youtube.com/watch?v=bP5FYKDij18>

Aunque la película narra la historia del pequeño Hugo Cabret, es, por encima de todo, un recuerdo a la figura de George Méliès que va entre la reivindicación y el homenaje. La segunda mitad de la película muestra un ejercicio pedagógico en el campo de la historia del cine alrededor de la figura de uno de sus pioneros.

En veinte minutos, Scorsese repasa la figura del cineasta, su talento multidisciplinario, su sentido del espectáculo y lo hace con una economía narrativa excepcional. Este repaso nos da la oportunidad de revisar algunas de las obras más conocidas de Méliès, remasterizadas en alta definición.

Nuestro protagonista, el joven Hugo Cabret, podría pasar perfectamente por un personaje, producto de la imaginación de un Charles Dickens.

Además de la historia principal, hay historias paralelas que componen la vida de la estación de tren. En la majestuosa estación conviven diferentes personajes que, de una manera u otra, intervienen en la rutina diaria de Hugo.

Es una película con magia. La que supo usar Méliès y la de Scorsese. El poder de la imaginación puesta al servicio de unos pioneros que dieron vida a historias de todo tipo para crear un arte que ha ido maravillando generación tras generación, un arte que ha evolucionado de manera increíble, década tras década hasta nuestros días.

Esta película fue rodada en 3D y, por tanto, si hay la posibilidad de verla en este formato, hay que aprovecharlo.

Cómo visualizarla

Para aprovechar y profundizar en el tema de la película sería muy interesante pasar algunas de las películas de Méliès que están en la red. Y también algún reportaje como el que hizo TVE en Días de cine: 150 aniversario de Georges Méliès. Lo hallareis en este enlace:

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-150-aniversario-georges-Méliès/1268485/>, 8:24

U otros que se encuentran con facilidad:

George Méliès, cineasta: <http://www.youtube.com/watch?v=VAWvldzKVSM> 6:43

Y se puede completar antes o después con algún documental como: Los inicios del cine

<http://www.youtube.com/watch?v=2bhkH3HJMUA&feature=related> 2:15

ANTES DE VER LA PELÍCULA

Cuestionario previo:

- ¿Conoces otras películas que tengan como protagonistas a niños o niñas?
- ¿Conoces libros en los que los personajes sean niños o niñas?
- ¿Qué sabes de los inicios del cine?

1. El título y la carátula

El título

Como verás en las carátulas, la película tiene títulos diferentes según los países: *La invención de Hugo* en castellano, *Hugo* en inglés, *Hugo Cabret* en francés y en italiano.

- ¿Qué nos aportan de diferente?

Las carátulas

Estudio de distintas carátulas relacionadas con el film:

- De cada una:
 - ¿Qué nos dice el diseño de cada una?
 - ¿Nos anuncia de qué irá la película?
- De la que nosotros usamos:
 - ¿Qué remarca, a diferencia de las otras?
 - ¿Qué expectativas te crea?
- Una vez visto el film:
 - ¿Crees que se han cumplido las expectativas que te ofrecía la carátula?
 - ¿Qué te sobra o qué te falta?
 - ¿Con cuál te quedarías?
- Personaliza la carátula. Dibuja tu carátula a partir de distintos elementos que puedes fotocopiar o hallar en Internet: letras, fotogramas de publicidad, etc.

DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

El título de la película en castellano es “La invención de Hugo”. Mientras que en otras lenguas simplemente se usa el nombre del protagonista. ¿Dirías que hay alguna “invención” en la película que justifique este título?

El nombre del protagonista no tiene ningún problema, se trata de un personaje masculino, ya que se llama Hug o Hugo y por el apellido podemos adivinar que es francés (¡también podría ser catalán!).

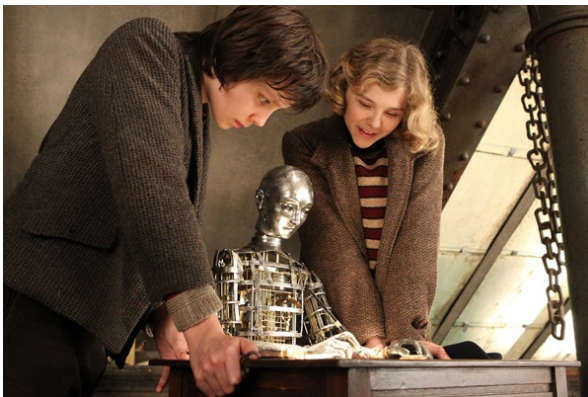
- Pero, ¿por qué se ha añadido la expresión “la invención” en el original?

Veamos qué es una invención y hacia donde nos llevaría trabajar este concepto. Para ayudarnos sugerimos trabajar a partir de ejercicios del manual *Investigación Filosófica* de Matthew Lipman¹ sobre “Inventar y descubrir”

- ¿En el caso de Hugo Cabret, es una invención o un descubrimiento?

Estructura

- Esta película tiene la estructura narrativa de todos los cuentos clásicos:
 - El inicio se presenta como una carencia -huérfano de padre, un tío que le cuida mal, etc.-, que conduce al héroe a resolver el conflicto.
 - Pruebas: sobrevivir, esconderse de la autoridad.
 - Una vida llena de peligros.
 - Ayuda de personajes que echan una mano al héroe: Isabel.
 - El bien triunfa y el héroe es reconocido.
- Procurar que los estudiantes se den cuenta de esta estructura a base de hacer preguntas:
 - ¿Qué pasa?
 - ¿Cuándo, cómo y dónde pasa?
 - ¿Por qué pasa?
 - ¿Qué necesita o qué busca Hugo?
 - ¿Qué se plantea hacer Hugo?
 - ¿Con qué conflictos se encuentra Hugo?
 - ¿Qué cuestiones resuelve?
 - ¿Por qué quiere arreglar al autómata?
 - ¿Con qué peligros se encuentra?
 - ¿Quién le ayuda?
 - ¿Cómo acaba?
- Recordando, entre todos, listaremos los distintos episodios por orden (trabajando causas y consecuencias), hasta que quede claro el hilo argumental.

¹ Se puede descargar desde aquí: <http://www.edicionesdelatorre.com/index.php/quiron/filosofia-para-ninos/107-dqf02>

2. LA ACCIÓN

El ambiente: Época y lugar

La Francia del siglo XIX tuvo un gran crecimiento económico, político y social. Hacia finales de siglo comenzó la colonización de África y Asia y la sociedad entró en la revolución industrial, se desarrollaron fábricas, ferrocarriles, grandes empresas y establecimientos de crédito. La Tercera República, a partir de 1870, fue un régimen duradero en Francia, casi un siglo y medio.

Hubo muchos cambios:

- La red ferroviaria triplicó su extensión.
- Los bancos proporcionaron un sistema de crédito nacional.
- La industria textil fue lo que más favoreció a la economía. Esta industria trabajaba la seda, el lino y la lana.
- En agricultura había más cultivos y en el comercio se introdujo el azúcar.

En el mundo, pero especialmente en Europa, hay mucha efervescencia. Entre finales del XIX y los primeros años del siglo XX se inventan instrumentos y utensilios como la máquina de escribir, la de coser, la de hacer fotografías, pero también el avión y el submarino, la bicicleta, el coche, la luz eléctrica, el teléfono... y el cine.

París, durante la segunda mitad del siglo XIX, realizó diversas exposiciones que presentaban novedades de todo el mundo. La más destacada tuvo lugar en 1889 con motivo de la conmemoración del primer centenario de su revolución. Para esta ocasión fue construida la Torre Eiffel, que estaba previsto desmontar una vez se acabara la exposición, pero, como todos sabemos, continúa aún en su emplazamiento original. El siglo XX se inicia con la construcción del metro de París y se remodela la ciudad.

El periodo denominado la *Belle époque* es un tiempo comprendido entre los años 1890 y 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. La idea de la *Belle Époque* se impone al mismo tiempo en dos aspectos tan diferentes como el económico y el cultural. En relación con el cultural, llama profundamente la atención, ya que Francia conoció entonces un apogeo de todas las artes.

Acabada la Primera Guerra Mundial (1914-1918), los gobiernos democráticos no fueron capaces de resolver los graves problemas políticos, sociales y económicos de la Europa de entreguerras. En algunos países como Italia (Mussolini) y Alemania (Hitler) esta crisis se manifiesta con la aparición de dictaduras de tipo totalitario.

La paz, después de la larga guerra, generó una sensación de insatisfacción e intranquilidad que afectó a muchos países europeos, vencedores y vencidos, que abocaron al mundo a una Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

- ¿Estas notas te han ayudado a comprender mejor la película?
- ¿Crees que la ambientación y el vestuario están de acuerdo con el momento histórico? ¿Por qué?
- ¿Hay alguna cosa de la época o el lugar que no hayas comprendido?

Estación de Montparnasse

La estación de París-Montparnasse es una de las seis grandes estaciones terminales de tren de París y tiene un tránsito, aproximadamente, de 50 millones de viajeros al año.

La primera estación fue construida el 1840 a lo largo del bulevar Montparnasse, delante de la Rue

de Rennes, donde ahora hay el edificio de la torre de Montparnasse. Pronto se quedó pequeña por el aumento del tránsito y se substituyó, en el mismo lugar, por una nueva estación, construida en 1852 por el arquitecto Victor-Benoît Lenoir y el ingeniero Eugène Flachet. Esta segunda estación sobrevivió desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1960.

Fotografía de un accidente real en la estación de Montparnasse, 1895.

- Busca en Google Earth dónde se encuentra la estación actual de Montparnasse así como alguna información que tenga que ver con la película: sobre los relojes, las tiendas que había y hay, sobre el bar o restaurante, etc.

3. LOS PERSONAJES

- Buscar los adjetivos que mejor definan a los personajes:

	Descripción física	Descripción psicológica
Hugo Cabret		
Isabelle		
Georges Méliès		
Inspector de estación		
Padre de Hugo		
Sr. Labisse		
Sr. Frick		
Tío Claude		
Lisette		
Sra. Emilie		

AYUDA para la maestra

Características físicas

Algunas observaciones que se pueden hacer:

- Aspecto físico general: pequeño, alto, delgado, rubio, fuerte, joven, ágil, musculoso,...
- Cómo gesticula, cómo se mueve: elegante, lento, nervioso, rápido,...

Características psicológicas

Buscar entre estos adjetivos alguno que vaya bien para usar en la descripción de los personajes:

Bondadoso	Perseverante	Generoso	Humilde
Calmado	Solidario	Indiferente	Obediente
Tolerante	Ordenado	Impaciente	Colérico
Paciente	Voluntarioso	Sincero	Respetuoso
Delicado	Amistoso	Apasionado	

Plan de diálogo

- para trabajar, primero individualmente y después en grupo:
 - Añadir algún personaje más o quitar alguno.
 - Añadirte tú, haciendo un papel. (Puedes escoger uno de los papeles que ya hay o añadir un nuevo personaje que te inventarías)
 - ¿Con cuál de los personajes vivirías, con cuál no y por qué?
 - ¿Qué valores representan los distintos personajes del film? (se puede poner una lista de valores positivos: solidaridad, ternura, estimación, tolerancia, comprensión, generosidad, amistad...; o valores negativos: poder, egoísmo, desconfianza, superficialidad, consumismo, inflexibilidad, pasotismo, odio, violencia, etc.)

- **¿Cómo reaccionan emocionalmente?**
 - Puedes detectar algún momento del film donde alguno de los personajes principales manifieste muy explícitamente alguno de los sentimientos siguientes:

	Sentimiento	Momento del film
•		
• Hugo		
• Isabelle		
• Georges Méliès		
• Inspector de la estación		
• Padre de Hugo		
• Sr. Labisse		
• Sr. Frick		
• Tío Claude		
• Lisette		
• Sra. Emilie		

AYUDA PARA LA MAESTRA

- **Ira:** furia, ultraje, resentimiento, cólera, exasperación, indignación, aflicción, acritud, irritabilidad, hostilidad, violencia, odio, etc.
- **Tristeza:** pesar, melancolía, pesimismo, lástima, autocompasión, soledad, abatimiento, desesperación, aflicción, languidez, etc.
- **Temor:** ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, consternación, inquietud, cautela, incertidumbre, pavor, miedo, terror, fobia, pánico, etc.
- **Placer:** felicidad, alegría, diversión, orgullo, embeleso, gratificación, satisfacción, euforia, éxtasis, etc.
- **Amor:** aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, afecto, estima, ternura, consideración, predilección, etc.
- **Sorpresa:** conmoción, desconcierto, admiración, extrañeza, aturdimiento, estupor, asombro, etc.

- **Disgusto:** desprecio, aburrimiento, aversión, repulsión, desagrado, pena, aflicción, sufrimiento, tormento, enfado, molestia, decepción, malestar, etc.
- **Vergüenza:** culpabilidad, molestia, disgusto, remordimiento, humillación, arrepentimiento, mortificación, contricción, deshonor, etc.

4. COMPRENSIÓN DE LA PELÍCULA

Plan de diálogo

- ¿Dirías que se trata de una ficción o que podría haber pasado realmente?
- ¿Por qué deja de hacer cine Méliès?
- ¿Qué escena te ha gustado más?
- ¿Alguna escena te ha dado miedo?
- ¿Qué sientes en la escena en la que el guardia persigue a Hugo?

Sobre la película

- ¿Qué nos dice este film?
- ¿Te has puesto en la piel de Hugo?
- ¿Cómo crees que hubieras reaccionado tú?
- ¿Qué sentimiento te ha provocado la película?
- ¿Qué otro título pondrías a la película?

5. TEMAS QUE SE PUEDEN TRATAR

El nacimiento del cine

La película es un homenaje a los inicios de la historia del cine, centrada en el personaje de George Méliès.

La idea de capturar el movimiento por medios mecánicos es muy antigua. Muchos inventores y científicos lo intentaron pero fue un camino muy largo. A mediados del siglo XIX, ya se había llegado a captar la realidad por medios luminosos como el daguerrotipo y la fotografía.

La Exposición Universal de Chicago, celebrada el 1893, fue el lugar donde el norteamericano Thomas Edison presentó en público dos invenciones basadas en descubrimientos anteriores: el *kinetograph*, -la primera cámara para captar imágenes en movimiento-, y el *kinetoscope* una especie de armario en el cual un espectador puede seguir un espectáculo grabado.

Este aparato era de uso individual y el espectador, por unas monedas, podía poner los ojos en el visor y ver la representación. Las salas kinetoscope exhibían películas que se registraban en el estudio de Edison. Eran sobre espectáculos de circo, acróbatas, artistas de teatro, de variedades, combates de boxeo, etc.

Mientras tanto en Francia, Auguste y Louis Lumière, hijos de un industrial de productos fotográficos, habían inventado el cinematógrafo, un aparato portátil que tenía tres funciones: cámara, impresora y proyector. Se considera que la fecha oficial del nacimiento del cine es el 28 de diciembre de 1895, cuando estos hermanos pasaron la primera proyección en el Boulevard des Capucines de París. Se exhibían películas muy cortas, entre las cuales *La salida de los obreros de la fábrica* (una de las primeras del mundo y famosa por el susto que tuvieron los espectadores

al pensarse que el tren les arrollaba) y *El Jardinero* (más tarde re denominada *El regador regado*).

En aquellos tiempos las películas se veían principalmente como si fueran un acto más de las funciones de teatro. El simple hecho de ver imágenes en movimiento era suficiente para atraer al público, sobretodo de las capas medias y bajas de la sociedad. Los films solían durar menos de un minuto y constar de una sola escena ininterrumpida, con cámara fija que captaba tanto escenas cotidianas de la calle como grandes acontecimientos.

En Catalunya, Fructuós Gelabert llegó a ser el padre de la cinematografía catalana y española (1897). Segundo de Chomón sigue los pasos de Méliès en su film *El hotel eléctrico* (1908), donde los trucajes son de los mejores de la época.

Desde el principio, se intentó combinar las imágenes en movimiento con el sonido sincronizado, pero la posibilidad del cine sonoro no llegó hasta el final de la década de los años veinte. A pesar de no tener sonido el cine no era mudo, la acción o los diálogos se indicaban gracias a unos letreros incorporados en medio de las escenas. A veces, un pianista daba el toque musical al espectáculo. Las barracas de los inicios del cine se convirtieron en salas elegantes y espaciosas donde empezaban a acudir las clases acomodadas y no sólo las populares.

El 1896, el mago y propietario de un teatro parisiense, Georges Méliès, comenzó a exhibir películas. Sus films aprovechaban los trucos de magia e ilusionismo juntamente con algunos trucos cinematográficos y efectos especiales, descubiertos por el propio Méliès.

De 1905 a 1910, el cine deja de ser artesanía improvisada y se convierte en industria. En Francia, se comienzan a producir pequeñas películas cómicas con actores y se crean sociedades de distribución y de producción. El primer gran

actor cómico, Max Linder (*Max et sa belle*, 1910), fue el modelo para Charles Chaplin.

Pero a la vez, en 1908 el cine también deja de ser una actividad estrictamente comercial para reivindicarse como un arte gracias a las tentativas de personas como Georges Méliès. Él es quien abre esta tendencia y da el paso del documental a la ficción.

Antes de Méliès el cine era considerado una atracción menor, un espectáculo de feria, pero cuando George Méliès usó sus habilidades y conocimientos de magia y los aplicó bajo la forma de efectos especiales, los noveles realizadores captaron las grandes posibilidades que el invento ofrecía.

- Hacer una breve investigación de algunos de los personajes fundamentales del cine mudo:
 - Thomas Edison
 - Hermanos Lumière
 - Edwin Porter
 - Hermanos Gaumont

En toda la cinta hay detalles que hacen referencia, o bien clara y explícita o bien velada, a las primeras películas mudas.

- *El hombre mosca*, (1923) film estadounidense, que fue dirigido por Fred Newmayer y Sam Taylor y protagonizado por Harold Lloyd.
- Las películas de Chaplin y Buster Keaton.

- Visionar algunas películas de este inicio:

- De Lumière

Salida de los obreros de la fábrica.

http://www.youtube.com/watch?v=xxLGDF_121U

La Francia que trabaja. <http://www.youtube.com/watch?v=3IAh-h5oB4A>

El regador regado. <http://www.youtube.com/watch?v=8mO6KaxII4Y>

La llegada de un tren. <http://www.youtube.com/watch?v=MsWYfb4uCzA>

- De Méliès

Viaje a la luna (1902) <http://www.youtube.com/watch?v=dxB2x9QzXb0>

El castillo (1896) <http://www.youtube.com/watch?v=OPmKaz3Quzo>

El ilusionista (1899) <http://www.youtube.com/watch?v=zs5BBaNJ6mg>

Aproximación a una cronología del cine

1895: Nacimiento del cine. Los hermanos Lumière desarrollaron un aparato que encadenaba las imágenes a una velocidad suficiente para hacer que parecieran animadas. La primera proyección fue el día 28 de diciembre de este año, en París.

Desde 1895 hasta el principio de la Primera Guerra Mundial, 1914, el cine se desarrolla principalmente en Europa, donde se utiliza como entretenimiento en teatros o salas de juego.

1897: Georges Méliès construyó su propio estudio de cine.

1902: Película muda, en blanco y negro, *Viaje a la Luna*.

1927: *Jazz*, de Alan Crosland, es considerado el primer largometraje hablado.

1929: El Cine sonoro es extendió por Hollywood y Europa.

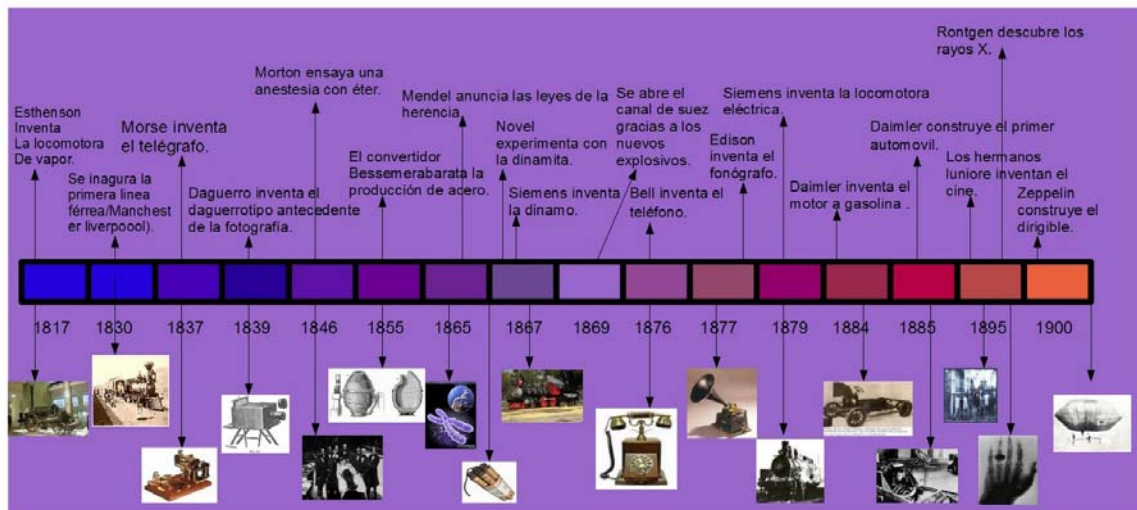
A partir de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el cine se convierte en instrumento político de propaganda y de publicidad de los distintos regímenes.

A partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, el cine sonoro y el de color crecen enormemente.

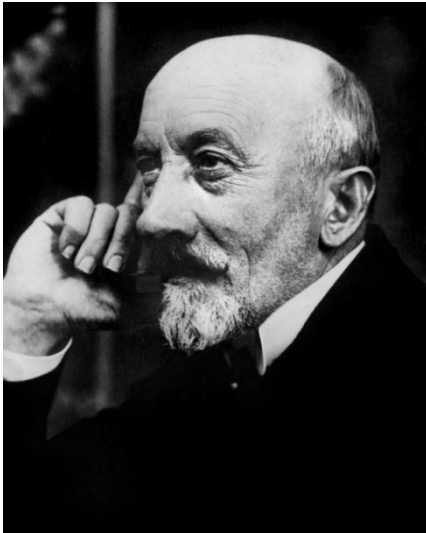
Desde 1960 el cine se desarrolla por todo el mundo. Aparecen los efectos especiales, el uso del ordenador, etc.

En 1990 se empieza a experimentar en tres dimensiones.

- Sitúa en el friso cronológico el año de estreno de cada una de estas películas:
 - *Salida de la fábrica*, de los Lumière
 - *Viaje a la Luna*, de Méliès
 - *El gran dictador*, de Chaplin
 - *Hugo Cabret*, de Martin Scorsese
 - *The Jazz Singer (El cantor de Jazz)*, -la primera película sonora-.

George Méliès

Georges Méliès (1861-1938) fue uno de los pioneros del cine después de sus creadores, los hermanos Lumière.

Desde pequeño mostró interés y habilidad en el dibujo. Viajó a Inglaterra y se interesó por el ilusionismo. De regreso a París, quería ingresar en la Escuela de Bellas Artes, pero el padre le obligó a quedarse en el negocio familiar del calzado. Cuando pudo, se compró un teatro donde hacía de director pero también de periodista y dibujante.

En 1895, el padre de los Lumière invitó personalmente a Méliès a la primera representación del Cinematógrafo. Al finalizar la proyección, Méliès ya quiso comprar aquel mágico invento, pero Lumière padre no se lo quiso vender, porque estaba convencido que no tenía ninguna posibilidad de comercialización.

Pero Méliès no pensaba en el comercio, él era un artista y quería llevar aquel invento a su teatro, porque intuía las posibilidades artísticas que ofrecía el cinematógrafo.

En 1896 fabricó y comercializó su propio aparato de proyección, llamado "kinetógrafo" y comenzó a rodar películas, que después proyectaba en su teatro. Se trataba de pequeñas escenas al aire libre, similares a las de los hermanos Lumière. Pero su estilo evolucionó rápidamente buscando crear películas parecidas a sus espectáculos de ilusionismo. Las sesiones de cine poco a poco fueron substituyendo a las sesiones de magia y prestidigitación.

Invirtió una gran cantidad de dinero para la creación de lo que se considera el primer estudio de cine, situado en el municipio de Montreuil, en el cual se utilizaron diversos artilugios. Comenzó a dirigir una serie de películas con muchos trucos y efectos: imágenes mágicas en que desaparecen personajes (*Desaparición de una dama*, 1896), chocan trenes, crecen los objetos e incluso se puede viajar a lugares desconocidos (*El viaje a la Luna*, 1902).

Por la temática y la inventiva recuerda al imaginario del escritor francés Jules Verne (1828-1905). Todo era muy artesano. Los decorados de sus películas estaban bien dibujados, pero son abigarrados y excesivos para la sensibilidad actual. Un equipo pintaba a mano cada fotograma de las películas.

Creó unas 500 películas, pero la rápida transformación de la industria del cine y el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, afectó a su negocio y fue perdiendo dinero progresivamente, hasta que al final dejó de hacer películas.

A partir de los años veinte, la industria del cine se expandió y Méliès, prácticamente arruinado, quedó fuera de él y su nombre se fue olvidando. Es en esta época que, para ganarse la vida, monta una pequeña tienda de golosinas y juguetes en la estación de Montparnasse, lugar donde se sitúa nuestra película.

En 1926, el crítico de la revista "Ciné-Journal", Léon Druhot, le descubrió por casualidad y comenzó a reivindicar su obra y su genio. Al final de su vida fue reconocido y en 1931 fue condecorado con la Cruz de la Legión de Honor.

A pesar de este reconocimiento, Méliès continuó yendo a trabajar cada día a su lugar de la estación de Montparnasse. Pero desde entonces forma parte indiscutible de la historia del cine.

El 21 de enero de 1938 murió, humilde y en silencio, tal como se había mantenido durante tantos años, en el hospital Leopold-Bellan de París.

Méliès tiene el mérito de haber convertido el cine en un espectáculo: hizo realidad los sueños de las personas al mostrarlos en las imágenes que se representan en una pantalla. Es el primer inventor de ficciones, el padre de la ciencia-ficción cinematográfica. *Viaje a la Luna* (1902) y *Viaje a través de lo imposible* (1904) se hallan entre las grandes muestras de trucajes.

- Comparar la película y esta breve biografía de Méliès, buscando los elementos que tienen en común.

8 diciembre 1861: Nace en París, su padre es el dueño de una fábrica de zapatos de lujo. Durante sus estudios hace dibujos apasionados, caricaturiza a sus maestros, etc.

1877: Primeras actuaciones.

1884: Salida a Londres para mejorar su inglés: descubre la magia.

1886: Vuelve a París: él quiere ejercer una profesión artística, pero su padre se niega y ha de trabajar en el negocio familiar. Privadamente se ocupa de la magia.

1888: El legado de una parte de la fábrica de zapatos, vendió su parte, le permite dedicarse a su pasión y comprar el teatro de Robert-Houdin, su empresa, sus robots y montajes evocan representaciones de "ilusiones".

1895: Estreno del cinematógrafo Lumière: sorprendido por esta invención, hizo una oferta de compra a los Lumière, pero se negaron.

5 abril 1896: Fabricación de sus primeras películas, instalación de un taller de montaje en su villa de Montreuil.

1896-1913: Creación de más de 600 cortometrajes, donde desarrolla más trucos, como *El hombre con la cabeza de goma*, *Un Viaje a la Luna*, etc.

1913: Final de sus creaciones: arruinado, dejó el teatro Robert-Houdin.

1915-1923: Las obras presentadas atraen menos público, por lo cual se vio obligado a vender su propiedad de Montreuil. Decepcionado, quema o vende una gran parte de su obra.

1925: Cambio de profesión: se convirtió en un comerciante de juguetes y golosinas en la estación de Montparnasse.

10 de diciembre 1925: Se casa con Jeanne d'Alcy, la intérprete principal de sus películas.

1929: Presentación de la obra de Méliès en la Salle Pleyel. Es una especie de homenaje por su trayectoria, fue aclamado por el público.

1930: Muere su hija, decide hacerse cargo de su nieta Madeleine.

21 enero 1938: Muere en París. Fue enterrado en el cementerio de Père Lachaise.

Ser huérfano

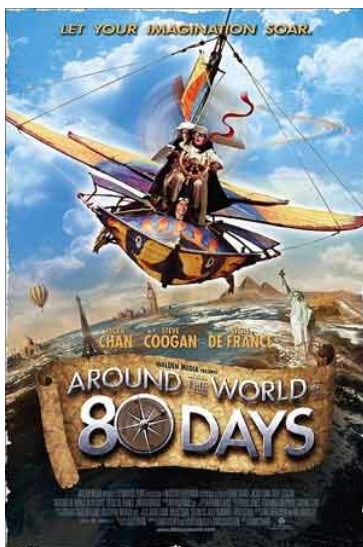
Ser huérfano quiere decir no tener familia. Hugo vivía con su padre pero un día murió y se libró de ir al orfanato porque su tío borracho le hacía trabajar para él. Un día el tío desaparece y Hugo se queda sólo. Isabelle, a pesar de haber sido acogida por el matrimonio Méliès, añora la presencia de sus padres que también murieron cuando era una niña.

- ¿Puedes imaginarte como debe sentirse Hugo sin ningún adulto de confianza cerca?
- ¿Crees que tú hubieras podido sobrevivir en sus condiciones?

Los libros

Jules Verne

- En la película, en diversas ocasiones, sale el nombre de Jules Verne. ¿Recuerdas en cuáles?

Jules Gabriel Verne es un escritor francés, conocido especialmente por novelas en las que aparecen muchos temas de ciencia-ficción. Nació en Nantes, el 8 de febrero de 1828 y murió en 1905, a los 77 años.

Uno de sus deseos era escribir aventuras basadas en los inventos y avances científicos y técnicos de su época. De joven viajó mucho, estudió Derecho en París y se puso a trabajar en la Bolsa, pero en realidad, tenía vocación literaria. Escribió un par de obras de teatro y colaboró en una revista publicando viajes fantásticos. Su primera novela, *Cinco semanas en globo*, fue un gran éxito y el autor consiguió la fama con sólo 34 años. Fue uno de los escritores más populares de Europa. Entre los títulos más destacados, agrupados en la colección 'Viajes extraordinarios', hallamos 'Viaje al centro de la Tierra', 'De la Tierra a la Luna', 'Los hijos del capitán Grant' y 'Veinte mil leguas de viaje submarino', protagonizada por uno de los personajes más famosos, creados por la pluma de Verne: el capitán Nemo. En sus personajes hay siempre un fondo de humanidad.

Muchos de los inventos de la primera mitad del siglo XX fueron ya previstos por él. En su obra se describen el aire acondicionado, los automóviles, Internet, la televisión y otros inventos muy similares a los que existen en la actualidad. Previó con mucha exactitud la aparición de algunos de los ingenios generados por el avance tecnológico del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales.

Otro ejemplo es el *De la Tierra a la Luna*, que es increíblemente parecido al Programa Apolo, ya que tres astronautas son lanzados al espacio desde la península de Florida y recuperados gracias al aterrizaje.

Verne escribió una obra muy extensa. También escribió cuentos, ensayos, teatro y poesía. Algunas de sus obras han sido adaptadas al cine.

Robin Hood

Robin Hood es una novela histórica que explica las peripecias de un personaje, que podría tener una base real. Se trata de un proscrito de la edad media, muy hábil con el arco y las flechas, que robaba a los ricos para darlo a los pobres y luchaba contra la injusticia y la tiranía.

Se han hecho más de 50 versiones cinematográficas y televisivas de la novela, por citar sólo algunas:

1938, la más clásica, *Robin de los Bosques* de Michael Curtiz, protagonizada por Errol Flynn.

1952, *Los arqueros del Rey*, protagonizada por Richard Todd.

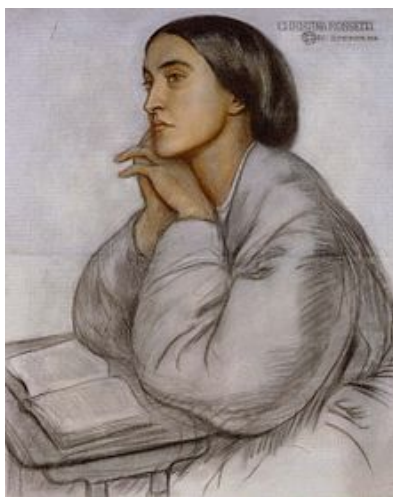
1973, Disney también llevó la leyenda de Robin Hood a la animación.

1976, *Robin y Marian*, de Richard Lester, con Sean Connery y Audrey Hepburn.

1991, *Robin Hood, el magnífico*, dirigida por John Irvin e interpretada por Patrick Bergin y Uma Thurman.

1992, *Robin Hood, Príncipe de los Ladrones*, seguramente la más conocida, protagonizada por Kevin Costner.

2010, el director Ridley Scott filmó *Robin Hood*, una visión moderna de la novela. El actor que protagonizó la figura de Robin Hood fue Russell Crowe.

Christina Rossetti

En el choque entre Isabelle y el inspector de la estación, la niña recita "A birthday", un poema de Christina Rossetti. Rossetti era una conocida poetisa británica del siglo XIX, época victoriana. Su obra cayó en un olvido relativo, hasta que fue revalorada en los años 70 del siglo pasado.

Podréis hallar más información sobre su vida en el enlace:

http://es.wikipedia.org/wiki/Christina_Rossetti

El poema que Isabelle recita en "Hugo" es éste, en su texto original:

My heart is like a singing bird
 Whose nest is in a water'd shoot;
 My heart is like an apple-tree
 Whose boughs are bent with thick-set fruit;
 My heart is like a rainbow shell
 That paddles in a halcyon sea;
 My heart is gladder than all these
 Because my love is come to me.

Raise me a ddais of silk and down;
 Hang it with vair and purple dyes;
 Carve it in doves and pomegranates,
 And peacocks with a hundred eyes;
 Work it in gold and silver grapes,
 In leaves and silver fleurs-de-lys;
 Because the birthday of my life
 Is come, my love is come to me.

Una posible traducción de la primera estrofa podría ser:

Mi corazón es un pájaro cantor
 Que tiene el nido en una rama regada;
 Mi corazón es como un manzano
 De ramaje encorvado por tanta fruta;
 Mi corazón es como una caracola irisada
 Que boga en un mar sereno;
 Mi corazón está más alegre que todos ellos
 Porque mi amor ha venido.

Fuente: http://www.el-recreo.com/foros/topic.asp?TOPIC_ID=243

- ¿Quieres seguir traduciendo?

Los autómatas

Estas máquinas tienen un gran protagonismo en *La invención de Hugo Cabret*.

Un **autómata** es una máquina que funciona, sin la intervención de ninguna persona, de manera automática. El comportamiento puede ser fijo, de manera que la máquina hará siempre lo mismo, o puede adaptarse al entorno.

Los autómatas derivan de los títeres que podían mover diversas partes del cuerpo con finalidad religiosa, en el Antiguo Egipto, o de las estatuas en

movimiento de la Antigua Grecia, como creación de mecanismos milagrosos en templos.

La palabra describe a una máquina mecánica, no electrónica, autopropulsada por medios hidráulicos, neumáticos, eléctricos, etc., especialmente aquellos autómatas contruidos para semejar a los seres humanos o a los animales. Un ejemplo serían los autómatas del Museo de Autómatas del Tibidabo, en Barcelona.

El Museo de Autómatas del Tibidabo se encuentra dentro del recinto del Parque de Atracciones del Tibidabo, donde el año 1909 había un antiguo teatro. El museo se inauguró en 1982 y es uno de los más importantes del mundo en esta especialidad, además de ser uno de los pocos donde se pueden ver funcionar a los autómatas continuamente.

Lo forman una cincuentena de piezas, la mayoría de principios del siglo XX, de todo el mundo, la más antigua de las cuáles es "*El Payaso Mandolinista*", del 1880. Se pueden hallar muñecos que funcionaban con monedas y que se exhibían en las ferias de toda Europa, o algunos juegos y juguetes mecánicos para niños.

En los últimos años se han restaurado muchos sistemas mecánicos originales. Una de las últimas incorporaciones es "Los Hermanos Gaüs" o "el equilibrio del Mundo", un autómata moderno que fue finalista en la exposición universal de Aichi en Japón, en 2005.

<http://www.youtube.com/watch?v=GFa0zNyKS5U>

- ¿De qué material está hecho el autómata que sale en la película?
- ¿Qué significado tiene?
- ¿Por qué Hugo quiere arreglarlo?

Ilusionismo

Desde principios de los tiempos ha habido magos e ilusionistas. En el siguiente enlace hallarás una breve historia del ilusionismo (en catalán):
<http://ca.wikipedia.org/wiki/Il%C2%B7lusionisme>

El **ilusionismo**, también llamado **magia** o **prestidigitación**, es el arte de entretener al público por medio de ilusiones (trucos) misteriosas y sorprendentes, que crean en él la percepción de que se ha producido algo imposible, tal como si el artista tuviera poderes mágicos o sobrenaturales.

La ilusión que crea el mago es espectáculo, pero para crearlo son necesarias ciertas habilidades y muchas horas de práctica. Si se sabe el truco, se pierde toda la magia y ya no tiene gracia. No obstante, la ilusión se crea utilizando tan sólo métodos naturales. El practicante de este arte misterioso recibe el nombre de mago, prestidigitador o ilusionista.

El nombre más popular de este género es *magia*. El más preciso, *ilusionismo*, porque, como decíamos, no tiene nada que ver con poderes sobrenaturales, sino con su simulación (*ilusión*). El nombre *prestidigitación* (del latín *presti digiti*,

'dedos ágiles') alude a la habilidad extrema que es preciso tener en los dedos para practicar este arte u oficio.

El ilusionismo es uno de los espectáculos más populares desde la antigüedad. Tradicionalmente se enmarca en el circo, en las variedades del teatro. Artistas de otras ramas del espectáculo, como el teatro, el cine, la danza y las artes visuales, trabajan cada vez más utilizando métodos similares, pero no ponen un énfasis tan marcado en estas técnicas, que consideran secundarias al objetivo de crear una actuación cultural.

Los sueños

En un momento de la película, Hugo sueña con un accidente, que de hecho pasó en la estación de tren de Montparnasse el año 1895, cuando a un tren, que entró a demasiada velocidad, le fallaron los frenos y salió disparado por el gran vestíbulo de la estación.

Y en la misma secuencia sigue soñando que él mismo se convierte en autómatas.

- ¿Crees que son sueños posibles?
- ¿Tú has tenido algún sueño parecido?
- ¿Son sueños o pesadillas?
- Buscar información sobre el sentido que pueden tener los sueños.

La película

- ¿Cuántos años pasan aproximadamente desde el inicio de la película hasta la última escena? ¿Cómo lo sabemos en el film?
- ¿Podrías decir qué aspecto del film te ha llamado más la atención? ¿los personajes, los dibujos, dónde pasa, la música, el vestuario u otras?
- ¿Recuerdas alguna secuencia o fotograma especialmente impactante?
- ¿Cuáles son los momentos más especiales de la película para ti?

1.
2.
3.

- Cambiar el final de la película

EVALUACIÓN

A ti, ¿qué te ha dicho la película?

- Di tu opinión sobre el film, justificando tu evaluación:
 - Me ha gustado, porque...
 - Me ha dado miedo, porque...
 - Me ha hecho reír, porque...
 - Me ha sorprendido, porque...
 - Me ha indignado, porque.....
 - Me ha hecho sonreír, porque.....
 - Me ha emocionado, porque.....
 - Me ha alegrado, porque.....
 - Me ha molestado, porque.....
 - Me ha inquietado, porque.....
 - Me ha distraído, porque.....
 - Me ha aburrido, porque.....
 - Me ha ilusionado, porque.....
 - Me ha informado, porque.....

- ¿Qué me ha explicado que no sabía?