

Curso: Del Film Noir al Neo-Noir francés

Descripción:

Al final de los años sesenta, el Film Noir clásico comenzaba a desaparecer como género para los críticos de cine que asociaban de modo estrecho el Noir al cine de Hollywood. A pesar de esto en varios países, en especial en Francia, se encontraban películas cercanas al Film Noir en términos de historia y de estilo cinematográfico, pero desarrolladas en un periodo contemporáneo.

En 2016 hemos presentado un curso de 12 sesiones a través de 12 películas claves del cine Noir francés. Iniciando en 1937 con *Pepe le Moko* de Julien Duvivier siguiendo hasta 1947 con *Panique* del mismo Duvivier, hasta el periodo de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana. De igual manera hemos destacado 7 películas que constituyen la base de un cine noir auténticamente francés situado después de la guerra, a finales de los años 40 y a lo largo de los 50 y 60. Dicho cine francés tendrá un encontronazo con el cine de Hollywood, dando origen al concepto de Film Noir cuando se descubrieron películas bloqueadas en América durante la guerra. Concepto que los críticos franceses, como Nino Frank, R. Bordes y Chaumeton, prestaron al cine de Hollywood.

El gusto del público francés por las historias de policías y gangsters, más allá de la lucha eterna entre el “bien” y el “mal” Hollywoodense, permitió que se mezclasen las miradas cinematográficas basadas en el género Noir y su estilo. Aquí no buscaremos los orígenes de la palabra Neo-Noir, pues mucho tiempo ya se ha invertido en esta encomienda sin que los resultados hayan sido contundentes. Si bien en Estados Unidos se cierra el cine noir clásico a fines de los 50, en Francia se considera que el noir desarrolla un papel histórico hasta el final de los años 60. Hemos escogido películas que se filmaron todavía en blanco y negro ya que muchas veces, principalmente en los años sesenta, el uso de filmaciones a color significó un movimiento hacia la modernidad, un movimiento hacia el Neo-Noir. No es casualidad que Jean-Luc Godard con *A bout de souffle* (Sin aliento, 1960) haya revolucionado la historia del cine con una propuesta ligada al recorrido hacia la muerte y a la atmósfera del Film Noir clásico. Esta crítica cruel del género Noir se nutre de los estereotipos del Noir americano y de su búsqueda permanente de la violencia. Otras películas se desenvuelven en la frontera entre Noir y Neo Noir: *Classe tous risques* (Como fiera acorralada), 1960, Claude

Sautet que nos muestra la fuga en Italia de un gangster, (con el excelente actor Lino Ventura), hombre perseguido, personaje inspirado por la vida de un malandrín que, por cooperar con la Gestapo, temía ser fusilado. *Le trou* (el hueco / Un paso a la libertad), 1960, en la cual Jacques Becker nos lleva al interior de una prisión, pero lo noir del tema es todo lo que toca a la traición. Un realismo casi documental dota a este filme de fuerza y poesía mediante los toques “noir” que el destino impone a los protagonistas de esta fuga. La última película del programa es *Le Deuxième Souffle* (Hasta el último aliento), 1966, Jean-Pierre Melville. Se trata aquí de una mezcla muy sutil del Noir americano y del francés más clásico: los argumentos precisan ser varios y presentados en modo paralelo; se nota la relación estrecha entre el tema principal de la acción y la redención; el personaje policíaco es cínico y secundario a la vez; desaparece la “femme fatale” y sus prejuicios. ¡Con este proyecto entramos en el universo del “Polar” filme policíaco (a la francesa) en que los policías no constituyen el centro del argumento!

Pero al lado de estas luces brillantes en Blanco y Negro, surgen luces milagrosas, la de René Clément en *Plein Soleil* (1960). Se trata aquí de un film noir adaptado de una novela de Patricia Highsmith que lleva todos los elementos del noir y los mezcla en un argumento que juega con la verdad y la mentira, y al final nos plantea hasta qué punto el cine es manipulación. Otra luz importante es *La Piscine* (La Piscina), 1969, Jacques Deray. Encontramos por segunda vez a la pareja de actores Alain Delon-Maurice Ronet, dos caras de un personaje complejo, dos amigos-enemigos que tienen cita con la muerte. Dos películas que nos dicen que a pesar de la luz magnífica del sol brillante y de los cuerpos jóvenes y bronceados, el camino del destino es, como ayer, fatal.

Este juego con la muerte permite integrar y subvertir, los temas favoritos del Noir en una atmósfera especial que nos da las llaves del universo del Neo-Noir. Poco a poco la ilusión realista del noir desaparece, la construcción fílmica se consolida como puesta en escena (*Série Noire*) y nos recuerda que estamos frente a un espectáculo (*De Battre, mon cœur s'est arrêté*). Salvo que los personajes en la pantalla son muy parecidos, como si fueran vestidos al estilo de ayer, pero con ropa moderna (*Garde à Vue, Série Noire*). Son casi siempre personajes en contrapunto (*Le Cousin*) de los estereotipos del pasado: en especial las mujeres que ya no son “femme fatale” (*Garde à Vue, La Cérémonie*); un fenómeno similar se nota con la entrada de personajes nacidos en las antiguas colonias (argelinos, africanos, etc.) y que ya actúan contra los papeles racistas (*La Haine*). El neo-noir francés sale de los universos urbanos para huir en ciudades pequeñas o más precisamente enterrarse en “huis-clos” a lo largo de las películas (*La Haine*). Nos encontramos en las grandes casas de la clase media o de la pequeña burguesía. El maestro Chabrol echa fuera de manera

brillante a los malvados del mundo popular del Noir clásico para invitarnos a visitar las raíces del mal (*Que la bête meure*, *La Cérémonie*).

Hoy en Francia, como en muchos otros países, se sigue hablando de Neo-Noir, pero la frontera entre Noir y Neo-Noir no los vuelve extranjeros. Todo pasa como si los directores prefirieran, en términos de Neo-Noir, mirar hacia el pasado (realismo poético) que hacia al Noir Hollywoodense.

Objetivos:

Analizar más de cincuenta años de «Film Neo-Noir» francés, al salir de la post-guerra, atravesando los periodos de reconstrucción del cine del país. **Descubrir** la energía creativa de una industria a pesar del desarrollo de la Nouvelle Vague. **Entender**, a través del género «Neo-Noir», la relación entre historia del cine (expresionismo, realismo poético, «Polar», cine de gangsters) y la entrada en la Modernidad. **Imaginar y construir** lecturas paralelas del género Noir o Neo-Noir en Francia y en México.

Profesor:

Jean-Pierre Garcia (Oran, Algeria, 1947)

Crítico e historiador de Cine, Jean-Pierre García creó y dirigió el Festival Internacional de Cine de Amiens (Francia) de 1979 a abril de 2012. Organizó muestras de cine del mundo entero y desarrolló un papel muy importante apoyando a jóvenes autores de África, Asia y América Latina; sin olvidarse de homenajear a los maestros.

En lo que toca al cine mexicano, organizó varias retrospectivas y homenajes a sus pioneros y maestros. Entre dichas retrospectivas destacan: “El cine mexicano de los Ochenta”, “Estudios Churubusco”, “El cine y el Video de los Indigenas en Mexico”, “Cine y Revolución Mexicana”, “ Los cinefotografos mexicanos : de 1931 a 2011”. Es co-autor del libro *Luz, Cámara, Acción: cine fotógrafos mexicanos, 1931 a 2011* (Imcine/Cineteca Nacional/Festival de Amiens). Organizó homenajes a la obra de Paul Leduc, Jaime-Humberto Hermosillo, Guillermo Navarro (cinefotógrafo), Guillermo Del Toro, Germán Robles (actor). Dio, en 2016, un curso sobre el Noir francés en Cineteca Nacional con duración de 12 sesiones.

Jean-Pierre Garcia es un experto reconocido en políticas de financiamiento y apoyos internacionales a cines de África y América latina; colabora también en análisis de guiones con varios institutos de cine latinoamericanos (Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Brazil). Desde 2015 colabora en la página Web mexicana “Correcamara” en lo que toca a la cobertura del festival de Cannes.

Dirigido a:

- ❖ Público en general interesado en el “Film Noir y Neo-Noir”.

Fechas y horario:

Del 6 al 17 de febrero de 2018.

12 sesiones en dos semanas.

- **Semana uno:** martes, miércoles y jueves de 17:00 a 21:00 hrs. y sábado de 10:00 hrs. a 17:00 hrs. (Del 6 al 10 de febrero de 2018).
- **Semana dos:** lunes a jueves de 17:00 a 21:00 hrs. y sábado de 10:00 a 17:00 hrs. (Del 12 al 17 de febrero de 2018).

Sede:

Cineteca Nacional

Requisitos:

- ❖ Ser mayor de edad (Enviar INE escaneado al Departamento de Extensión Académica).

***Se dará constancia de acreditación con un 80% de asistencia.**

Costo:

\$2,800

Descuentos:

10% de descuento a estudiantes, profesores, Tarjeta INAPAM, con credencial vigente y a personas que hayan participado en otro curso organizado por la Cineteca Nacional.

Inscripciones:

A partir del 11 de enero de 2018 hasta completar aforo.

Departamento de Extensión Académica

Liliana Santana

lsantana@cinetecanacional.net

41 55 12 00 ext. 3264

Si deseas inscribirte, envía tu identificación oficial escaneada en formato PDF para proporcionarte los datos de la cuenta donde debes realizar el pago. En caso de solicitar descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM y/o menciona el curso en el que hayas participado en la Cineteca Nacional.

Contenido General

Las películas que se revisarán durante el curso son las siguientes:

1. **Le Trou** (*El hueco / Un paso a la libertad / La evasión*), Jacques Becker -1960
2. **Classe tous risques** (Esp. *A todo riesgo* / Mexico: *Como fiera acorralada*), Claude Sautet -1960
Max et les Ferailleurs (*Max y los Chatarreros*) de Claude Sautet - 1970
3. **Plein Soleil** (*A pleno sol / Purple Noon*), 1960, René Clément
4. **Le Deuxième Souffle** (*Hasta el último aliento / Second Breath*), Jean-Pierre Melville -1966
5. **La Piscine** (*La Piscina / The Swimming Pool*), Jacques Deray -1969
6. **Que la Bête meure** (*Que la bestia muera-arg. / Accidente sin huella-esp.*), Claude Chabrol – 1969
7. **Série Noire** (*Serie Negra -arg. -esp.*), Alain Corneau -1979
8. **Garde à Vue** (*Bajo Custodia -mex. / Arresto preventivo -esp.*), Claude Miller – 1981
9. **Coup de torchon** (*1280 Almas -España*), Bertrand Tavernier - 1981
10. **L.627** (*Ley 627*), Bertrand Tavernier – 1992
11. **La Haine** (*El odio*), Mathieu Kassovitz - 1995
12. **La Cérémonie** (*La Ceremonia*) Claude Chabrol - 1995
13. **Le Cousin** (*El Primo / El Soplón*) Alain Corneau – 1997
14. **De battre mon Cœur s'est arrêté** (*De latir mi corazón se ha parado / The Beat That My Heart Skipped*) Jacques Audiard - 2005
15. **Un Prophète** (*Un profeta / A profet*) Jacques Audiard – 2009
16. **Diamant Noir**, (*Dark Diamond / Dark Inclusion*), Arthur Harari - 2015

Bibliografía básica

- **Le Film Noir Français**, *Figures, Mythologies, Auteurs* / Denitza Bantcheva & Roberto Chiesi, 2015, éditions Gremese (éditions de Grenelle).
- **Le Film Noir Français face aux bouleversements de la France d'après guerre (1946-1960)** Thomas Pillard , 2014, éditions Joseph K.
- **Du film noir au néo-noir : mythes et stéréotypes de l'Amérique, 1941-2008**, Delphine Letort Paris : L'Harmattan