

Diplomado en Historia del Cine Mundial

Módulo Optativo: Más oscuro que la noche: El cine negro, del *Noir* al *Neo-Noir*

Objetivo:

El cine negro emergió en los años cuarenta como una mezcla perfecta de forma y contenido, con un estilo visual caracterizado por el claroscuro, un elemento que refleja diversas temáticas, como las ansiedades urbanas, la inestabilidad psicológica, la paranoia y la alienación.

Este curso ofrecerá una variedad de perspectivas de estudios de género como: el existencialismo, corrientes filosóficas del Occidente, estudios urbanos y estudios visuales. Se analizarán clásicos del *Noir*, empezando por sus raíces en el *Expresionismo Alemán* y el *Gángster Film* norteamericano (de las primeras décadas del siglo XX), continuando con directores icónicos del cine negro como: John Huston, Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Stanley Kubrick, Billy Wilder. El módulo incluirá títulos de representantes importantes del *Noir* mexicano y terminará con el *Neo-Noir* de las últimas décadas.

Asimismo, se abordarán temas fundamentales del género como la *femme fatale*, el *Macartismo* y “*La lista negra*”, así como el ambiente generado después de la Segunda Guerra Mundial y los “*Berlín emigrés*”. El asistente al curso aprenderá a identificar varios de los rasgos característicos de la forma narrativa, como las identidades falsas y equívocas, el *bait and switch*, la “*regla de tres*”, el *whodunit* y las múltiples conexiones con la ficción *hardboiled* detectivesca. Durante el curso se revisarán textos literarios de autores como Edgar Allan Poe, Raymond Chandler, entre otros, que sirvieron como fuentes del género *Noir*.

En la última clase se analizará cómo la influencia del género sigue siendo un elemento vital en el cine contemporáneo.

Dirigido a:

Público en general interesado en el cine negro.

Fechas:

Del 16 de junio al 11 de agosto de 2015.

Horario:

Martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas

Lugar:

Sala 6, Cineteca Nacional

Requisitos:

- Ser mayor de edad (Enviar INE escaneada al Departamento de Extensión Académica).
- *CV (Curriculum Vitae)*
- 1 carta de exposición de motivos (Mínimo media cuartilla)

***Estos requisitos sólo aplican a alumnos de nuevo ingreso, para quienes ya están en el Diplomado no es necesario enviar los documentos.**

Costo:

\$2,500

Descuentos:

10% de descuento a estudiantes, profesores, INAPAM, Sépalo, con credencial vigente y a exalumnos de la Cineteca Nacional.

Cupo:

37 alumnos

Inscripciones:

Del 22 de mayo al 15 de junio o hasta completar aforo

Departamento de Extensión Académica de la Cineteca Nacional

Orianna Paz: opaz@cinetecanacional.net

41 55 12 38

Liliana Santana: lsantana@cinetecanacional.net

41 55 12 00 ext. 3264

www.cinetecanacional.net

Profesora:

Audrey Harris

Candidata doctoral, Universidad de California (UCLA)

Audrey Harris es Licenciada en Literatura por la Universidad de Stanford y candidata doctoral en la UCLA. Ha presentado sus investigaciones en numerosas conferencias académicas. Además, ha impartido clases de literatura y cine latinoamericano en la UCLA. Ha escrito reseñas de películas para *Film International* y *Chasqui*, y es co-editora de *Los cuentos de Álvaro Retana*, colección de ficción homoerótica española.

Contenido:

Clase 1:

La influencia del Expresionismo Alemán: *M* (Fritz Lang, 1931)

Algunos críticos han propuesto el argumento de que el *Expresionismo Alemán* anticipó la llegada del Nazismo. En esta clase se retomará este argumento a la luz de uno de los mejores ejemplos del género. También, se hablará sobre los elementos clave del género como el claroscuro, el proceso policial o el *manhunt*, entre otros.

Clase 2:

Gángster Films: *You Only Live Once* (Fritz Lang, 1937) y *Musketeers of Pig Alley* (D.W. Griffith, 1912)

Se comentará sobre el poco conocido cortometraje *Musketeers of Pig Alley*, que es uno de los primeros *Gángster Films*, dirigido por D.W. Griffith. *You Only Live Once* es considerada como un puente entre las películas de *gángsters* y el cine negro.

Clase 3:

Entre la ficción y el realismo: John Huston, *The Maltese Falcon* (1941) y *The Asphalt Jungle* (1951)

Considerado como el primer film *Noir*, *The Maltese Falcon* cautivó al mundo con la actuación de su estrella Humphrey Bogart, detective por excelencia. Se apreciará en detalle algunas escenas que tendrán una gran influencia en incontables sucesores. Asimismo, se revisará *The Asphalt Jungle* (John Huston, 1950), el primer film *Noir* de MGM Studios, considerado “Cine B”.

Lectura: “*Murder on the Rue Morgue*,” Edgar Allan Poe.

Clase 4:

***Double Indemnity* (Billy Wilder, 1944)**

Barbara Stanwyck y Fred Mac Murray forman un equipo sangriento en *Double Indemnity*, catalogada como uno de los ejemplos del mejor cine negro americano. Este filme está basado en la novela de James Cain (autor también de *The Postman Always Rings Twice*) y adaptado al cine por Wilder y Raymond Chandler.

Lectura: “*El arte simple de la matanza*”, Raymond Chandler.

Clase 5:

Caos y (des)control: Hacia una definición de la nueva mujer *Noir*, *The Big Sleep* (Howard Hawks, 1946), *Gilda* (Charles Vidor, 1946)

Se analizará el personaje de la mujer *Noir* a través de la actuación de Lauren Bacall y Rita Hayworth, en particular cómo el cambio de roles de género altera el balance de poder entre los sexos. También, se abordará el *Hayes Code* y su rol en la censura de la sexualidad y la vestimenta de la *femme fatale*.

Clase 6:

“La Regla de Tres”: *The Postman Always Rings Twice* (Tay Garnett, 1946)

Este filme tiene todos los elementos del clásico *Film Noir*. “*La Regla de Tres*” (*rule of three*), el deseo postergado, la *femme fatale* (memorablemente interpretado por Lana Turner), el *double-cross*, y un drama justicial prolongado. El alumno aprenderá a identificar los elementos esenciales del guión de cine negro.

Clase 7:

“Un mundo culpable y brillante”: *The Lady from Shanghai* (Orson Welles, 1947)

En esta clase se examinará la influencia de la filosofía existencialista de Jean Paul Sartre y del ambiente pesadillesco del *Expresionismo Alemán* (específicamente del *Gabinete del Dr. Caligari*) a través de la película clásica de Orson Welles, que cuenta la historia de un hombre atrapado en una narrativa escrita por otro, en que la vida humana vale poco en “un mundo culpable y brillante” que no ofrece ninguna salida, salvo la muerte. Se verá también la influencia subsecuente de Welles en *Manhattan Murder Mystery* (1993) de Woody Allen, una crítica fuerte de la hipocresía e hipercompetitividad entre la burguesía de Manhattan.

Clase 8:

Los Ángeles en la imaginación *Noir*. *Sunset Boulevard* Billy Wilder, 1950)

La obsesión, la ilusión y los peligros de la ambición en Hollywood es parte de lo que se apreciará en esta reliquia cinematográfica. Aquí el narrador omnisciente jugará un papel importante en la trama y reflexionará sobre los peligros de mezclar la vida y la ficción. Se hablará en torno a la representación pesimista de Los Ángeles en la imaginación de Wilder,

quien escapó de Austria durante la Segunda Guerra Mundial y formó parte de un grupo influyente de cineastas europeos en Hollywood asociado con los llamados “*Berlin émigrés*”.

Clase 9:

El *Noir* Mexicano: *Distinto Amanecer*, (Julio Bracho, 1943) *Víctimas del pecado* (Emilio Fernández, 1951) *En la palma de tu mano* (Roberto Gavaldón, 1951)

En esta sesión se estudiarán algunos fragmentos de tres de los mejores ejemplos del cine negro mexicano.

Clase 10:

La psicología del villano *Noir*: *The Sweet Smell of Success* (Alexander Mac Kendrick, 1957)

El mafioso, el jefe de policía corrupto, la madrastra, el director de la industria, el tirano manipulador y su frágil víctima, son personajes claves del cine negro. En esta película, Burt Lancaster es el periodista megalómano y hermano celoso que parece tener al mundo en la palma de su mano. Se verán fragmentos de *Double Door* (Charles Vidor, 1934), entre otros para explorar el tema del “*villano controlador*”, cuya mejor arma es la intimidación, y que refleja una variedad de ansiedades tanto políticas como sociales.

Clase 11:

Clásicos del maestro del suspenso: *Strangers on a Train* (Alfred Hitchcock, 1951)

Se reflexionará en torno a la influencia de las películas de Alfred Hitchcock en la formación del *Film Noir* tardío.

Clase 12:

Clásicos del maestro del suspenso: *Vértigo* (Alfred Hitchcock, 1958)

Se comentará acerca del trabajo fílmico de Alfred Hitchcock, y los elementos en los que se basó el *Film Noir* tardío para su creación. También, se hablará de las innovadoras técnicas fílmicas de este grande de la cinematografía mundial.

Clase 13:

***Killer's Kiss* (Stanley Kubrick, 1955)**

Kubrick fue el director, escritor, fotógrafo y editor de *Killer's Kiss*, dando su toque de extraña perversidad e ironía visual al género. En esta clase se analizarán las aportaciones de Kubrick al género.

Clase 14:

México en la imaginación *Noir*: *Touch of Evil* (Orson Welles, 1958)

Dado el número de directores y escritores de cine negro que trabajaban en Los Ángeles, a dos horas hacia el norte de la frontera con México, la popularidad de este país como escenario en el cine negro Hollywoodense no resulta una sorpresa.

Clase 15:

***Chinatown* (Roman Polansky, 1974)**

En los años 70's, el cine negro experimentó otra edad dorada gracias en parte a su popularidad en la televisión. Veremos la influencia de *The Maltese Falcon* en este premiado *Noir* detectivesco que cuenta con la actuación de Jack Nicholson y Faye Dunaway en los protagónicos de un filme que llevará el género a nuevas alturas psicológicas.

Clase 16:

***Film Noir* autorreferencial: *L.A. Confidential* (Curtis Hanson, 1997)**

En la última clase se regresará al *Gángster Film* con esta joya del cine negro que tiene ecos de *The Asphalt Jungle* y *Chinatown*, entre otros precursores. También, se verán fragmentos de otras películas recientes que hacen homenaje al género, tales como *Brick* (Ryan Johnson, 2005) y *The Dark Knight* (Christopher Nolan, 2008).

Bibliografía:

- Chandler, Raymond. "The Simple Art of Murder."
- J. Hoberman, "Orson Welles's *The Lady from Shanghai* is Reissued on Blu-Ray," *New York Times*, April 17, 2015.
- Naremore, James. *Darker than Night*.
- Poe, Edgar Allan. "Murder on the Rue Morgue."
- Silver, Alain. *The Film Noir Reader*, 1, 2, 3, 4
- Muller, Jurgen, and Duncan, Paul. *Film Noir: 100 All-Time Favorites*.