

Curso

El cine francés bajo la Ocupación Alemana

Descripción: En 1939, el cine francés se ubicaba en una situación contradictoria. En los años 30, el cine francés era muy popular, con obras importantes y grandes directores de la talla de Renoir, Clair, Duvivier, Feyder y Carné. Se trataba de un cine muy arraigado a sus temas y estilos, y al mismo tiempo muy machista en sus descripciones de las relaciones entre hombres y mujeres.

Durante la Ocupación de Francia, el sueño de control y de coordinación se logró mediante la instauración del COIC—*Comité d'organisation de l'industrie du cinema*—que comenzó sus funciones a partir del 16 de agosto 1940 a cargo de Guy de Carmoy con el apoyo del gobierno de Vichy. La relación entre cineastas y el gobierno francés de esta época resultaba un tanto contradictoria debido a que Jean Zay, el primer diseñador del proyecto, era judío y tenía una militancia izquierdista, mientras que Vichy, como comunidad, estaba fuertemente arraigada a un régimen de extrema derecha y antisemita.

Sin embargo, para la comunidad de Vichy, el cine era una actividad prioritaria. Con el establecimiento del régimen alemán, el COIC impidió que los judíos participaran en la creación y realización de cine. Pero, a su vez, el COIC también permitió que la corriente francesa encontrara un precario equilibrio, a pesar de las grandes dificultades económicas. Aunado a esto, dichos años dentro de la historia del cine francés también se vieron afectados por el estado anímico de la población. Algunas de las películas dentro del periodo siguieron la línea de las corrientes «*familiariste*» del gobierno de Vichy.

Con el exilio de los grandes directores—a excepción de Carné—a los Estados Unidos (Renoir, Duvivier, Clair) o a Suiza (Feyder), una nueva generación aprovechó la oportunidad y tomó las riendas del cine francés: Henri-Georges Clouzot y Jacques Becker empezaron brillantemente sus carreras; mientras que Jean Gremillon y Claude Autant-Lara confirmaron sus habilidades reveladas al final de los años 30.

Entre los realizadores más importantes de la época se encuentran Marcel Carné, Henri Decoin, Jean Delannoy. Al finalizar el periodo, ningún largometraje incluía contenido antisemita ni contaba con propaganda pro-alemana. A lo largo del curso se hará evidente que esta época y el cine característico de la misma posee tintes más complejos. No obstante, es un hecho que la coexistencia del cine y de la revolución nacional nunca fue fácil y siempre contó con sus propias paradojas.

Objetivos:

- Conocer la historia de la generación que produjo filmes durante la ocupación alemana.
- Estudiar las condiciones de la aparición de esta vertiente de cine francés.
- A partir de los antecedentes del cine francés, trazar una línea de sucesión a la generación de la ocupación.

Imparte: Edouard Waintrop

Nacido cerca de París en 1952, Edouard Waintrop ha vivido su juventud con padres cinéfilos. Siempre tuvo una gran afición por el cine. En el colegio fundó un cine club, e hizo lo mismo en la Universidad de Derecho en París.

Después, en los años 70, cuidaba de una sala de cine en el suburbio de París antes de convertirse en 1982 en periodista y crítico en el periódico francés *Liberation*. Un oficio que ejerció durante 26 años hasta 2008. Comenzó su interés por el anarquismo español en 1996, elaborando una serie de artículos para *Liberation*, y descubriendo en la Filmoteca Española un corpus increíble de películas producidas por la Confederación Nacional del Trabajo (el gran sindicato de orientación anarquista).

Escribió el libro *Les anarchistes espagnols* (Ed. Denoël, París), sobre la historia de los libertarios españoles publicado en 2012, año en que también asumió la Dirección artística de la Quincena de los realizadores en Cannes. Edouard Waintrop dirigió siete ediciones de esta sección paralela del Festival de Cannes, y hasta mayo de 2018.

Actualmente se encuentra preparando una nueva versión de su libro sobre el anarquismo y otro sobre algunos puntos de la historia del cine francés.

Contenido General

SESIÓN 1 - 17 de septiembre

Los años 30, sus características, sus figuras retóricas. Ilustración de la introducción.

Charles Vanel figura del padre y la mujer como peligro mayor, la mujer como peligro mayor.

Películas: *La belle équipe*, dir. Julien Duvivier.

SESIÓN 2 - 18 de septiembre

En la Francia de la época

El exilio de los grandes directores da una oportunidad a los más jóvenes. La nueva organización del cine francés. Jacques Becker: un director joven de la nueva generación. El caso de Robert Le Vigan, un actor colaboracionista.

Película: *Goupi Mains Rouges*, dir. Jacques Becker

SESIÓN 3 - 19 de septiembre

El cine se hace más feminista

El estilo de Jean Gremillon; Gremillon y la Resistencia.

Película: *Le Ciel est à vous*, dir. Jean Gremillon

SESIÓN 4 - 20 de septiembre

Marxismo en el cine francés

El caso Autant Lara, Jean Aurenche y Max Douy. Concepción del cine como un arte colectivo, de equipo. Papel de Claude Autant Lara y de los sindicatos durante la Ocupación y después de la misma.

Película: *Douce*, dir. Claude Autant Lara.

SESIÓN 5 - 22 de septiembre

Los films de la Continental, la productora alemana en Paris

Historia breve de la Continental. Situación de Henri-Georges Clouzot. Las reacciones a la película. La Resistencia contra Le Corbeau. Pierre Fresnay, un gran actor de la Gran Ilusión de Renoir hasta la Liberación.

Película: *Le Corbeau*, dir. Henri-Georges Clouzot.

SESIÓN 6 - 22 de septiembre

Los artistas franceses frente a la ocupación

Danielle Darrieux, la actriz la más famosa del inicio de los años 40. Una estrella y el régimen de Vichy. El viaje a Berlín de las estrellas del cine francés.

Película: *Premier rendez-vous*, dir. Henri Decoin.

SESIÓN 7 - 24 de septiembre

La resistencia en las películas

El papel de Pierre Blanchar, resistente en la pantalla pero también en la realidad. Jean Delannoy, un cineasta subestimado, realizador también de *La Symphonie fantastique*—una película que no gustó a Goebbels, pero a Pathé sí. Pathé, una productora francesa durante la ocupación.

Película: *Pontcarral*, dir. Jean Delannoy.

SESIÓN 8 - 25 de septiembre

El distanciamiento de la realidad

Carné, un director que trabajó con los proscritos (Alexandre Trauner, Joseph Cosma) y los libertarios (Prévert). Marie Déa, nueva estrella. Una nueva tendencia del cine francés: el fantástico. Un texto de André Bazin sobre esta tendencia del cine del tiempo.

«El público quiso que la pantalla fuera una ventana y no un espejo. Así asistimos a este fenómeno paradójico: el arte social por excelencia, el que reúne más ampliamente la gente, el arte el más realista. Es también el que expresa menos la sociedad francesa contemporánea.»

Película: *Les visiteurs du soir*, dir. Marcel Carné.

SESIÓN 9 - 26 de septiembre

El distanciamiento de la realidad pt. 2

Otro ejemplo de la estética de la distancia con la realidad. El caso de Harry Baur.

Película: *La main du Diable*, dir. Maurice Tourneur.

SESIÓN 10 - 27 de septiembre

La fille du Puisatier, controversia en su momento y después

Película: *La fille du Puisatier* de Marcel Pagnol.

SESIÓN 11 - 29 de septiembre

Otros talentos

El caso Bresson, catolicismo y resistencia.

Película: *Les anges du Péché*, dir. Robert Bresson.

SESIÓN 12 - 29 de septiembre

La salida de la Ocupación

El rodaje de la película la más famosa de la posguerra, pero rodada en su mayor parte durante la Ocupación. El casting de *Les enfants du Paradis*. De Arletty hasta Pierre Renoir. Los comisiones de depuración después de la liberación de Francia.

Película: *Les enfants du Paradis*, dir. Marcel Carné.

Dirigido a:

Público en general interesado en el cine francés.

Fechas:

Del 17 de septiembre al 29 de septiembre de 2018.

Horario:

Lunes a jueves de 18:00 a 21:00 hrs.

Sábado de 10:00 a 17:00 hrs.

12 sesiones de 3 horas cada una.

Sede:

Cineteca Nacional

Requisitos:

Ser mayor de edad (enviar INE escaneado al Departamento de Extensión Académica para iniciar inscripción).

*Se otorga constancia de acreditación con un 80% de asistencia y, si el profesor lo solicita, entrega de algún trabajo final.

Costo:

\$2,200 – Pago en una sola exhibición. No aceptamos tarjeta de crédito.

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:

Del 02 de agosto hasta completar aforo.

La inscripción es personal. No se puede inscribir a terceros.

Departamento de Extensión Académica de la Cineteca Nacional

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, según sea el caso. La inscripción es personal.