

Curso

Hollywood y la Segunda Guerra Mundial: El poder del Cine en el imaginario social

Introducción

“En agosto-septiembre de 1944 un instituto estadístico realizó una encuesta en la que se preguntaba a los parisinos, cuya ciudad acababa de ser liberada, qué país había contribuido en mayor medida a la victoria. Resultado: la Unión Soviética 61%, Estados Unidos 29%. Sesenta años más tarde el mismo instituto planteó la misma pregunta a los franceses. Esta vez la respuesta fue Estados Unidos 58%, la Unión Soviética 20”.¹

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) el pueblo norteamericano, que había participado en la Primera Guerra Mundial y atravesado por una crisis económica, mantenía posturas aislacionistas con respecto al conflicto bélico que había estallado en Europa, y con respecto al expansionismo japonés en Asia. El ataque japonés a la base norteamericana en Pearl Harbor (1941) desata la guerra entre ambos países, y como consecuencia, la declaración de guerra de Alemania e Italia a los Estados Unidos. Esto hace urgente la necesidad de convencer a los futuros soldados norteamericanos de que la guerra es un conflicto por cuyas causas vale la pena dar la vida, ya no sólo por las ofensas a su país, sino para salvar la libertad del Mundo. En este contexto el Departamento de Guerra de los Estados Unidos a través de la Oficina de Información de Guerra (OWI) convoca a destacados cineastas hollywoodenses a participar en este cometido, compromiso que asumen logrando una muy importante producción de documentales que resultan eficaces y cinematográficamente valiosos, para cumplir su objetivo. Tanto es así que en la decimo quinta entrega del Oscar, se crea la categoría al Mejor Documental, en 1943. Además, durante este periodo se realizan largometrajes de ficción, algunos con una mirada muy aséptica de la guerra.

Terminada la guerra, el gobierno norteamericano identifica como sus nuevos enemigos a los soviéticos, aliados hasta ese momento y determinantes en el curso que tomó la guerra. A partir de 1947, con la ayuda de los estudios de Hollywood, el gobierno norteamericano plantea la existencia de una complicidad histórica entre lo que llama los dos “totalitarismos del siglo XX”: fascismo y comunismo. Con esta premisa se trabajará para fortalecer la idea de que el ejército estadounidense, no el soviético, y el desembarco de Normandía y no las batallas en el Frente Oriental desempeñaron un papel decisivo en la caída del tercer Reich. También fortalecerán la idea de establecer un fuerte nexo entre las democracias occidentales que luchan por la libertad universal.

Con este propósito se implanta en Europa Occidental el Plan Marshall, y a finales de 1947 inicia la Guerra Fría. Nacen distintos organismos como la Unión Europea (obligaciones del Plan Marshall). Europa central y oriental se agrupan en el Consejo de Ayuda Económica Mutua (COMECON) como respuesta soviética al plan Marshall.

¹ Serge Halimi. *El Atlas Histórico. Historia Crítica del siglo XX*. Monde Diplomatique en español. Fundación Mondediplo, UNED. ediciones Cybermonde SL, Valencia, España, pp. 6-7, 2011.

Se construye al OEA en 1947, que garantiza a los Estados Unidos su influencia en América Latina. Se integra una alianza militar entre Estados Unidos, Canadá y 10 países europeos y firman en abril de 1949 el Tratado del Atlántico Norte. En China triunfa la revolución comunista en 1949. Sucede la guerra en Corea con la intervención de Estados Unidos contra los comunistas de Corea del Norte (1950-1953).

La carrera armamentista se acelera a partir de 1950. Los gobiernos de oriente y occidente ejercen intensamente el espionaje otorgándole un férreo poder. La población norteamericana está obsesionada por tener seguridad y en 1947 nace la Agencia Central de Inteligencia (CIA) cuyo trabajo fue vacunar al Mundo contra el comunismo y facilitar la consecución de los intereses de la política exterior estadounidense en el extranjero.

El Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos emite en 1947 un decreto presidencial que establece un programa de verificación de la lealtad de funcionarios federales. Encabezado por el senador republicano Joseph Mc-Carthy, este comité genera una paranoia anticomunista que llevará a una cacería de brujas que afecta de manera directa a muchos artistas y creadores cinematográficos. La premisa es “Mundo libre frente al Totalitarismo” (Harry Truman).

En gran cantidad de películas llevadas a cabo por los estudios de Hollywood sobre esta conflagración encontramos la construcción de varios estereotipos aspiracionales ligados con valores de coraje, valentía, y lucha por la libertad, tal y como se han concebido por la cultura predominante en Norteamérica. La forma de construcción de sus historias y su narrativa cinematográficas constituyen un claro manifiesto de las ideas políticas que tratan de fundamentar sobre determinados valores sociales y que conllevan importantes repercusiones en el imaginario histórico de la sociedad, creando un pasado común que cohesionen y fortalezca el sentido de identidad.

El cine encuentra además una fuente de estética, de fuerza y de realismo en las imágenes proporcionadas por los recursos militares altamente mecanizados que tuvieron una importancia decisiva en esa guerra. La aviación logra un desarrollo impactante, el empleo en gran escala de los tanques, los vehículos motorizados desplazando rápidamente a los ejércitos. La guerra submarina y los porta aviones. El radar y los cohetes. Además de mostrar a los combatientes mezclándose con la población civil.

Hollywood es un maestro en contar historias. En Hollywood están algunas de las mentes más brillantes y creativas de la cinematografía mundial, pero también están los intereses de los estudios y su relación con los intereses del gobierno y para estos últimos aplica perfectamente el principio de que “...la mejor manera de hacer propaganda es que no parezca que se está haciendo propaganda” (*Richard Crossman citado por Francer Stornor Saunders, en La CIA y la guerra fría cultural. editorial Debate, 2001, España.*). Puede entonces convencerse a un espectador de ver el Mundo más de acuerdo con el “concepto americano” y hacer que la persona vaya en la dirección que se quiere haciéndolo pensar al mismo tiempo que es lo que él -el espectador- quiere.

Objetivos

Fomentar el entendimiento crítico de la representación de la Segunda Guerra Mundial hecha por el cine norteamericano durante el período de 1940 a 1970, y de su relación con una determinada identidad cultural y con los imaginarios que ha logrado establecer.

A través del análisis de películas, algunas producidas por notables cineastas de Hollywood y por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, se revisará la producción de filmes destinados a convencer a los habitantes de aquel país de que era necesario participar en la guerra (1940-1945) y se analizará la incursión de la industria cinematográfica en la producción de filmes orientados a convencer al mundo occidental de que el papel del ejército norteamericano fue el del héroe libertador (1946- 1970). En estas obras se crean estereotipos que generan certidumbre sobre la calidad humana y los valores de libertad del ejército norteamericano, y sobre la capacidad de maldad de sus enemigos.

En el curso no se analizan las películas críticas del papel de los norteamericanos en el conflicto, aunque se habla de ellas y del contexto.

Mecánica

Exposición inicial para contextualizar cada película que se visiona en cada una de las diez sesiones. Exhibición y un tiempo de análisis de su contenido y estética, e intercambio de ideas con los participantes. Los participantes contarán con recomendaciones filmicas para visionar por su cuenta además de las expuestas en el curso.

Imparte: Guadalupe Ferrer

Ha sido Coordinadora del Centro de Investigaciones Documentales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Directora de Cinematografía y Cineteca Nacional de México, así como titular de la Dirección General de Televisión Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (TVUNAM), Directora de Promoción Cultural Cinematográfica del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), y Directora General de Actividades Cinematográficas y Filmoteca de la UNAM.

Fue condecorada como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno Francés. Y reconocida por su trayectoria con el premio MUSA otorgado por la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión de México. Actualmente, es Miembro Activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y parte de su Comité Coordinador.

Contenido General

Las películas aquí señaladas son la pauta para analizar desde el contexto en que se producen, hasta la forma en que para el mundo occidental se construye por un lado (primeras cinco sesiones) la idea de la fortaleza del ciudadano común para enfrentar la conflagración como parte del ejército de su país, con el consentimiento de su sociedad, hasta (sesiones de la 6ª a la 10ª) la eficiente divulgación de la idea del enorme valor de los combatientes y sus valores en pro de la libertad. Las cintas son todas de producción norteamericana y abarcan de 1942 hasta 1970, periodo en que se logra consolidar en el imaginario social occidental que los valores norteamericanos comandan el mundo libre.

En los documentales encargados por el Gobierno de los Estados Unidos, el General George Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército Norteamericano en ese momento, dice: "...Cuando termine la guerra estamos determinados por un lado a que nuestra bandera sea reconocida como un símbolo de libertad y como un poder abrumador por el otro".

Sesión 1. Antecedentes – 7 de octubre de 2019

El gobierno norteamericano necesita explicarle a su sociedad por qué Estados Unidos debe entrar a la guerra en el Pacífico y Europa, y mostrarles el tamaño de sus enemigos.

- *Preludio a la Guerra*. Frank Capra, 1942. (52 min.) es el primero de una serie de documentales titulados *Por qué luchamos*, encargados por el Departamento de Guerra a un grupo de notables cineastas.

Sesión 2. El convencimiento – 14 de octubre de 2019

Documentales de carácter inspirador, dirigidos a mostrar el valor del ciudadano común norteamericano que se encuentra peleando por su país para librar al mundo de la opresión, tanto japonesa en el primero, como nazi en el segundo.

- *El soldado negro*, Stuart Heisler, 1944 (40 min). Documental que intenta convencer al ciudadano afroamericano que debe luchar por la defensa de los Estados Unidos, en un momento en que la segregación racial predomina en el país.
- *La batalla de Midway*. John Ford, 1942 (18min.)
- *Memphis Belle. A Story of a flying fortress*. William Wyler, 1944. (39 min.)

Sesión 3. El enemigo de mi enemigo hoy es mi amigo – 21 de octubre de 2019

La relación de Estados Unidos con la Unión Soviética ha sido cuando menos ríspida, y la campaña anticomunista en territorio norteamericano ha sido permanente. ¿Cómo explicarle al pueblo norteamericano que ahora son sus aliados? De esto se trata este documental que pertenece a la serie *Por qué luchamos*.

- *La batalla por Rusia*. Frank Capra y Anatole Litvak, 1943 (76 min).

Sesión 4. El protagonismo – 28 de octubre de 2019

- *La batalla de San Pietro*. John Huston. 1945. (32 min) Este es probablemente el más cinematográfico de los documentales encargado por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, y permite analizar el dominio del director para recrear una situación de guerra.
- *Informe de las Aleutianas (Report from the Aleutians)* John huston, 1943. (44 min.). Este documental, mereció que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos creara la categoría del Óscar al mejor documental. La película muestra la vida cotidiana de los soldados en la isla de Adak y los vuelos que realizan. Está hecha en parte como un homenaje a su esfuerzo.
- *Victoria en Túnez. Informe oficial*. Frank Capra, George Stevens y John Huston 1944. (1h.16 min.) Documental sobre la liberación de África lograda entre los británicos y los norteamericanos. Permite analizar las alianzas entre ambos países para producir películas que mostraran su trabajo conjunto.

Sesión 5. El golpe a la razón, el golpe al corazón – 4 de noviembre de 2019

- *Campos de concentración Nazis*. George Stevens, 1945 (58 min.) Recorrido del director por varios campos de concentración a partir de la liberación de los territorios por parte de los aliados. El dramatismo enorme de las escenas demostraba a los norteamericanos y al mundo que había tenido sentido el sacrificio que implicó la lucha.
- *Que se haga la luz*. John Huston 1948 (57 min). El documental muestra las afectaciones psicológicas en los soldados que retornaron a Estados Unidos, su tratamiento y el proceso para su posible rehabilitación.

Sesión 6. El regreso – 11 de noviembre de 2019

- *Los mejores años de nuestra vida*. Willie Wyler, 1947: En manos de un gran director, la ficción se ocupa de mostrar la parte dramática de los combatientes a su regreso a la vida cotidiana.

Sesión 7. La otra mirada – 25 de noviembre de 2019

- *La estrella del norte*. Lewis Milestone, 1943. (108 min)

El cine lleva a la pantalla una ficción basada en el sufrimiento del pueblo soviético durante los ataques alemanes. Esta película es ganadora de varios premios Oscar y tiene un guion de Lillian Hellman, quien será acusada de antinorteamericana durante el periodo del macartismo, lo que nos dará pie para analizarlo, así como también el inicio a la Guerra Fría.

Sesión 8. En honor a... – 02 de diciembre de 2019

- *El gran escape*. John Sturges, 1963.

Probablemente una de las ficciones más interesantes sobre la Segunda Guerra Mundial, basada en un hecho real, que rinde homenaje al valor y extraordinario esfuerzo de los norteamericanos y británicos, prisioneros de guerra.

Sesión 9. La redención – 09 de diciembre de 2019

- *Doce al patíbulo*. Robert Aldrich, 1967.

Con un director muy interesante por su experiencia para crear suspenso y espléndida definición de sus personajes, y en donde varios de los actores fueron soldados durante la Guerra, se recrea el horror de ésta, la dignidad o ignominia, al punto de la desacralización de hombres en condiciones límite.

Sesión 10. Lo que fueron – 16 de diciembre de 2019

- *Patton*. Franklind Schaffner. 1970.

Cerramos el curso con una de las películas sobre el tema mejor logradas, con guion de F.F. Coppola, que muestra con un duro y eficaz relato los alcances de precisión filmico-creadora, de la cinematografía de Estados Unidos.

Bibliografía recomendada

- Caparrós, José María. *Cien películas sobre historia contemporánea*, Alianza Editorial, Madrid.2004
- Faulstich, Werner y Korte Helmut (Compiladores) *Cien años de cine 1895-1995*. Vol.3, 1945-1960 Ed. Siglo XXI, México 1995.
- Hobsbawm, Eric. *Historia del siglo XX*. Ed. CRÍTICA, (Grijalbo Mondadori S.A) España, 1995
- Halimi, Serge. *El Atlas Histórico. Historia Crítica del siglo XX*. Monde Diplomatique en español. Fundación Mondediplo, UNED. ediciones Cybermonde SL, Valencia, España, p.6 y 7, 2011.
- Jeanne, René y Ford, Charles. *Historia ilustrada del cine*. Vol. 3 El cine hoy. Ed. Alianza, España, 1995.
- Los cinco que volvieron (Five Came Back) Dir. Bouzereau. Miniserie de TV. 2017 Documental. Prod. Steven Spielberg. (Netflix)

Dirigido a:

Público interesado en el cine, y conocer la representación de la Segunda Guerra Mundial hecha por el cine norteamericano durante el período de 1940 a 1970, así como su relación con una determinada identidad cultural y con los imaginarios que ha logrado establecer.

Fechas:

07 de octubre al 16 de diciembre.

Horario:

Lunes de 18:00 a 21:00 hrs.

10 sesiones de 3 horas cada una.

Sede:

Cineteca Nacional.

Requisitos:

Ser mayor de edad (Enviar INE escaneado en formato PDF al Departamento de Extensión Académica).

*Se otorga constancia de acreditación con 80% de asistencia

Costo:

\$2, 500 – Pago en una sola exhibición. (Efectivo y/o transferencia. No aceptamos tarjetas 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. Enviar identificaciones escaneadas en formato PDF para iniciar proceso de inscripción.

Inscripciones:

A partir del 04 de septiembre hasta completar aforo.

Cupo limitado

Departamento de Extensión Académica

Liliana Yasmín Santana Oseguera

Subdirección de Cursos presenciales

subdircursos@cinetecanacional.net

41 55 12 00 ext. 3264

Si deseas inscribirte, envía tu identificación oficial escaneada en formato PDF (INE, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir) para generar tu orden de pago. En caso de solicitar descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM, según sea el caso.

La inscripción es personal. Se genera una Orden de pago para cada alumno.

ORDEN DE PAGO PERSONAL E INTRANSFERIBLE.