

Film Noir estadounidense: El espejo oscuro del cine negro de Hollywood

Presentación:

El cine negro o *film noir* es uno de los géneros cinematográficos más importantes y creativos de la cinematografía de Hollywood. Se inicia en 1930 y tuvo su pleno apogeo entre las décadas de 1940 y 1950. La expresión cine negro se deriva del término francés *film noir* y fue acuñada *a posteriori* por el renombrado crítico de origen italiano Nino Frank, quien realizó su carrera profesional en Francia.

Los orígenes del cine negro en Hollywood pueden trazarse en Europa. Su temática y estética están claramente vinculadas al expresionismo alemán de principios del siglo XX que comprendía el teatro, la fotografía y la pintura hasta la escultura, la arquitectura, y ciertamente la cinematografía. Su florecimiento en E.U. se conjuntó con el exilio de muchos directores alemanes y europeos en general --que formaban parte del movimiento expresionista-- en Estados Unidos como Fritz Lang, Robert Siodmak y Michael Curtiz. Estos realizadores llevaron a Hollywood las nuevas técnicas de iluminación y un nuevo modo de acercamiento a la puesta en escena que pretendían ilustrar estados psicológicos de los personajes. Este es el caso del director Lang, quien dirigió *M, el vampiro de Düsseldorf* en 1931, una de las primeras películas de la era del sonido en adoptar la estética y los argumentos característicos del cine negro --como la presentación de un protagonista con rasgos criminales patológicos en una sociedad corrupta.

Las películas caracterizadas como cine negro giran en torno a hechos delictivos y criminales con un fuerte contenido expresivo. Dichas cintas tienen muy característica estilización visual en blanco y negro, donde se describe la escena con una técnica de iluminación de claroscuros y se juega con el uso de sombras para exaltar las emociones de los personajes. En este tipo de películas, la personalidad de los protagonistas y sus motivaciones son difíciles de establecer y las fronteras entre el bien y el mal se difuminan; en muchas ocasiones el héroe es en realidad un antihéroe de oscuro pasado y rasgos psicológicos complejos. Asimismo, el *film noir* emplea un lenguaje elíptico y metafórico.

El cine negro de Hollywood florece de 1930 a 1950, en el contexto de una de las etapas más dramáticas y trascendentales de Estados Unidos. Internamente, en ese país, se produjeron grandes transformaciones en la sociedad, incluyendo el desarrollo y legado de la Segunda Guerra Mundial, la participación masiva de las mujeres en el mercado de trabajo, y con posterioridad, el regreso de quienes participaron en la guerra a tareas cotidianas, y la angustia generada por el futuro incierto de la guerra fría. Todo esto tuvo un impacto en la cultura norteamericana y ciertamente en Hollywood (donde por cierto todavía prevalecía la censura). Así es que, la cinematografía estadounidense, y el “universo *noir*” estuvieron influenciados por estos nuevos contextos en su narrativa e imágenes.

El llamado “universo *noir*” presenta al espectador una sociedad violenta, cínica y corrupta que amenaza a los protagonistas. Se percibe un ambiente fatalista del que los personajes de las cintas parecen no poder escapar.

Los desenlaces suelen ser agrisados o trágicos. Otro punto absolutamente esencial del cine negro es la presencia de la mujer fatal (*femme fatale*) quien es aparentemente inofensiva, pero a la vez sensual, pero que finalmente puede conducir a sus víctimas a un fin trágico. Finalmente, el cine *noir* de Hollywood aborda temáticas que—aun cuando tienen que hacer concesiones a la censura —cuestionan varias premisas de la moral de la época y más aún algunas realizan crítica social.

Objetivos:

Para los propósitos de este curso, el cine es considerado como un artefacto cultural a examinarse precisamente en el contexto sociohistórico en el que surge y se desarrolla, a través de cintas paradigmáticas y destacados directores.

En el caso del cine estadounidense, es innegable que ha sido no solo el más influyente sino el más visto a nivel mundial. Su industria y sus realizadores han dominado las pantallas, mercados y audiencias desde principios del siglo XX hasta hoy. Por ende, es más que vital realizar estudios sobre esta cinematografía, así como analizarla para contar con una base de interpretación para la discusión del cine nacional y mundial.

Este diplomado, pionero en México, tiene el objetivo principal de introducir a los participantes a la extraordinaria tradición cinematográfica del cine negro de Hollywood, a través de un recorrido histórico de los 1940s a los 1950s. Durante el curso, los participantes revisarán el contexto histórico, social y cultural de Estados Unidos en este periodo y a la vez examinarán el desarrollo del género a través de las películas más representativas y de mayor impacto en Estados Unidos y el mundo. El recorrido intelectual de este diplomado se inicia entonces en los cuarentas con la cinta *El Halcón Maltés* y culmina con la cita *neo-noir*, *Fuego en el cuerpo*.

El diplomado incluye la exhibición de 16 cintas clave del cine negro. La proyección y la discusión de las películas, las lecturas sugeridas, y las presentaciones a cargo del titular permitirán a los participantes adentrarse en el análisis del universo *noir* en Hollywood.

Imparte: Dr. David R. Maciel

David R. Maciel es Doctor en Historia por la Universidad de California, y Profesor Emérito de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) y de la Universidad de Nuevo México.

Ha tenido puestos académicos en la Universidad de Nuevo México, la Universidad de Arizona y el Colegio de la Frontera Norte. Ha sido Profesor Distinguido Fullbright en Universidad Nacional Autónoma de México (2013-2014), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (1999-2000) y en la Universidad Nacional Autónoma de México (1976-1977 y 1985-1986). Sus proyectos de investigación han recibido el apoyo de instituciones como la Fundación Ford, el National Endowment for the Humanities y el Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos. En 1999 fue galardonado con el Premio *Ohtli*, otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores por su distinguida labor de fomento y promoción de la cultura mexicana en Estados Unidos.

Entre su obra publicada se encuentran los libros: *El bandolero, el pocho y la raza: imágenes cinematográficas del chicano*; *Mexico's Cinema: A Century of Films and Filmmakers*; *El cine mexicano a través de la crítica*; *Chicanos/Chicanas at the Crossroads*; *The Chicano Renaissance. Contemporary Cultural Trends*; *Culture across Borders: Mexican Immigration and*

Popular Culture; El Norte: The United States–México Border in the Contemporary Cinema; Al Norte de la Frontera: el Pueblo Chicano; La otra cara de México: el pueblo chicano; e Ignacio Ramírez, Ideólogo del liberalismo social en Mexico. Además, ha publicado numerosos artículos y ensayos en diversas publicaciones de México, Estados Unidos y América Latina.

Sus proyectos actuales de investigación incluyen la redacción/coordinación de cuatro libros: *The Golden Age of Mexican Cinema; El México de Afuera: los mexicanos en Estados Unidos; Mexico Toward the Millenium and Beyond; y La Emigración Latinoamericana en el Imaginario Cinematográfico.*

Lecturas complementarias

Estas lecturas, incluyen algunos de los textos más representativos del género del cine negro de Hollywood. Todos ellos ofrecerán a los participantes, análisis y perspectivas sobre los orígenes y el desarrollo de la creativa cinematografía *noir*, así como la posibilidad de reflexionar sobre el trabajo de los sobresalientes directores y principales actores de este género.

- Bruce Crowther. *Film Noir. Reflections in a Dark Mirror.*
- Carlos F. Heredero y Antonio Santamarina. *El cine negro. Maduración y crisis de la escritura clásica.*
- Paul Duncan y Jürgen Müller, compiladores. *Cine negro. En la oscuridad. Todo lo que necesita saber sobre el cine negro.*
- José Luis Sánchez Noriega. *Obras maestras del cine negro.*
- Alain Silver, James Usini y Paul Duncan, compiladores. *Cine negro.*

Contenido General

Sesión 1 – 10 de febrero

INTRODUCCIÓN Y ORÍGENES DEL FILM NOIR

The Maltese Falcon (El halcón maltés). Dir. John Huston, 1941.

The Asphalt Jungle (La jungla de asfalto). Dir. John Huston, 1950.

Sesión 2 – 11 de febrero

LAS RAÍCES ARTÍSTICAS: DEL EXPRESIONISMO AL NEOREALISMO

D.O.A. (Con las horas contadas) Dir. Rudolph Mate, 1950.

Sesión 3 – 12 de febrero

LAS INFLUENCIAS LITERARIAS Y CULTURALES

The Killers (Los asesinos). Dir. Robert Siodmak, 1946.

The Big Sleep. (El sueño eterno). Dir. Howard Hawks, 1946.

Sesión 4 – 13 de febrero

EL ESPEJO OSCURO. LA ESTÉTICA CINEMATOGRAFICA DEL GÉNERO

Touch of Evil (Sombras del mal). Dir. Orson Welles, 1958.

Sesión 5 – 14 de febrero

LOS LEGENDARIOS DIRECTORES

Laura. Dir. Otto Preminger, 1944.

Border Incident (Incidente en la frontera). Dir. Anthony Mann, 1949.

Sesión 6 – 17 de febrero

LOS PROTAGONISTAS CLÁSICOS

This Gun for Hire (Un alma torturada). Dir. Frank Tuttle, 1942.

The Postman Always Rings Twice (El cartero llama dos veces). Dir. Tay Garnett, 1946.

Kiss of Death (El beso mortal). Dir. Henry Hathaway, 1947.

Sesión 7 – 18 de febrero

EL PAPEL DE LA FEMME FATALE

Double Indemnity (Pacto de sangre). Dir. Billy Wilder, 1944.

Out of the Past (Traidora y mortal). Dir. Jacques Tourneur, 1947.

Sesión 8 – 19 de febrero

LOS PATRONES NARRATIVOS DEL NOIR

The Big Heat (Los sobornados). Dir. Fritz Lang, 1953.

Sesión 9 – 20 de febrero

EL LEGADO DEL CINE NEGRO

Chinatown. (Barrio Chino). Dir. Robert Polanski, 1974.

Body Heat (Fuego en el cuerpo). Dir. Lawrence Kasdan, 1981.

Sesión 10 – 21 de febrero

-El Dr. David Maciel informará una clase antes.

Dirigido a:

Público interesado en conocer sobre el *Film Noir*.

Fechas:

10 de febrero al 21 de febrero.

Horario:

Lunes a viernes 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 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 20 de diciembre y 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.