

CURSO:

Cine negro internacional

INTRODUCCIÓN:

El Cine Negro ha sido identificado con las películas producidas en Hollywood durante las décadas de los años 40 y 50 del siglo XX y se caracteriza por el antihéroe, la mujer fatal, las tramas intrincadas, la narración retrospectiva generalmente en labios del protagonista. La iluminación de gran contraste con una narrativa que tenía lugar en bares de mala muerte, restaurantes al lado de la carretera, los barrios bajos de las grandes ciudades, las comandancias de la policía y las destartaladas oficinas de los detectives privados. Las cintas estaban teñidas de cierto fatalismo pues la atmósfera de la guerra y muchos de los directores que se identifican con el género llegaron a Estados Unidos provenientes de Europa huyendo de la intolerancia del nazismo.

Al final de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo cambios profundos a lo largo del planeta, los imperios europeos perdieron sus colonias, que se independizaron bajo formas de gobierno heterogéneas en las que predominan las democracias, Japón, el Reino Unido, Alemania e Italia sufrieron cambios de gran trascendencia en sus sociedades a lo largo de la segunda parte de siglo pasado.

OBJETIVO:

El objetivo de este curso es visitar el Cine Negro en varios países que han adoptado muchas de las convenciones que se mencionan arriba pero desde nuevos puntos de vista que incorporan el talento y la creatividad de grandes maestros del cine como Akira Kurosawa, Yasujiro Ozu, Carol Reed, Jules Dassin, Luchino Visconti, Elio Petri, Roberto Gavaldón, Henri Clouzot y Win Wenders., así como una visión a vuelo de pájaro del nuevo cine nórdico que ha intervenido con mucho éxito en el género.

IMPARTE: Dr. Ignacio Durán Loera

Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con Maestría en Cinematografía en la London Film School entre 1970 y 1972. Director y Productor de programas de televisión en la BBC de Londres. Productor y director de series de televisión para Canal 13, Canal 11, el Centro de Producción de Cortometraje y Cinedifusión SEP entre 1973 y 1977. Subdirector General del Instituto Nacional de Bellas Artes entre 1977 y 1982. Director General de la Unidad de Televisión Educativa y Cultural. Ministro de Asuntos Culturales en las Embajadas de México en Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Director del Instituto Mexicano de Cinematografía, vicepresidente de Asuntos Internacionales en TV Azteca. Director General del Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C. Colaborador en la revista cultural de Radio Universidad, de la sección de cine entre 1973 y 1982. Maestro de cine de la Universidad Anáhuac. 2012. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Essex, Reino Unido.

CONTENIDO

SESIÓN 01 / 28 DE OCTUBRE 2022

Película: PERRO RABIOSO (Nora inu) 1949 de Akira Kurosawa.

Akira Kurosawa es tal vez el director mas cercano a la literatura Occidente pues a lo largo de su carrera adaptó un par de obras de Shakespeare como Macbeth y el Rey Lear. Aquí su guionista Ryoza Kikushima toma la obra no publicada de Georges Simenon y la transporta al Japón de los años 40 después de la II Guerra Mundial, en una historia de detectives en el que el honor juega un papel fundamental.

Fragmentos:

❖ **CREPÚSCULO EN TOKIO** (Tokyo boshoku) 1957 de Yasujiro Ozu.

El gran cineasta Yasujiro Ozu es conocido por tratar con gran sensibilidad temas acerca de la familia y las relaciones de honor entre padres e hijos y cómo juegan un papel clave. Esta cinta aborda también el honor perdido el tema que guía esta película pesimista con un tono pesimista de cine negro.

- ❖ **FLOR PÁLIDA** (Kawaita hana) 1964 de Masahiro Shinoda
Producida por el mismo estudio en el que trabajaron Ozu y Mizoguchi, la nueva generación de directores japoneses como Oshima e Imamura pone en tela de juicio la vieja sociedad patriarcal, entre ellos Masahiro Shinoda, que muestra a un viejo asesino que acaba de salir de la cárcel y que tiene que reincorporarse a su banda. Es un film pesimista con una visión inspirada del mundo del hampa.

SESIÓN 02 / 04 DE NOVIEMBRE 2022

Película: EL TERCER HOMBRE (The third man) 1949 de Carol Reed.

Tal vez la película más inspirada del cine británico de la postguerra que maneja con gran sensibilidad y profundidad el mundo del mercado negro, el espionaje y el crimen de la guerra fría. Situada en Viena, con una fotografía excepcional, llevó un elenco notable en el que figuran el anti héroe, la mujer fatal en una historia de Graham Greene.

Fragmentos:

- ❖ **BRIGHTON ROCK** (Brighton rock) 1948 de John Boulting.
Otra novela de Graham Greene llevada al cine sobre los ladrones de poca monta de Brighton, el balneario del sur de Inglaterra, en este *film noir* de crímenes perpetrados por Sir Richard Attenborough en el papel del repugnante gangster Pinkie Brown.
- ❖ **EL FARO AZUL** (The blue lamp) 1950 de Basil Dearden.
Este film aborda el problema de la delincuencia juvenil en el Londres de la post guerra con la actuación de un joven Dirk Bogarde, el violento Tom Riley en el área de la estación de Paddington.

SESIÓN 03 / 11 DE NOVIEMBRE 2022

Película: RIFIFÍ ENTRE LOSHOMBRES (Du rififi chez les hommes) 1955 de Jules Dassin.

El robo de una joyería que se lleva a cabo con una preparación minuciosa es el escenario que dirigió Jules Dassin, expatriado americano que había dirigido películas como la Fuerza Bruta y la Ciudad Desnuda. Con un reparto encabezado por Jean Servais.

Fragmentos:

- ❖ **GRISBI** (Touchez pas au grisbi) 1954 de Jacques Becker.

El gran actor Jean Gabin volvió al cine para encarnar al viejo *gangster* Max, en esta cinta dirigida por Becker quien era uno de los directores preferidos por la Nueva Ola Francesa.

Es una historia del código de honor de los maleantes de París.

- ❖ **EL SALARIO DEL MIEDO** (Le salaire de la peur) 1953 de Henri-Georges Clouzot.

Aunque cae dentro del género por lo oscuro de los personajes y la atmósfera de suspenso, en realidad es un *thriller* situado en algún lugar de América latina, con Charles Vanel e Ives Montand, en su primer papel dramático.

SESIÓN 04 / 18 DE NOVIEMBRE 2022

Película: INVESTIGACIÓN DE UN CIUDADANO LIBRE DE TODA SOSPECHA (Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto) 1970 de Elio Petri.

Perteneciente a la generación de directores comprometidos que siguió a los cineastas *neo-realistas*, Elio Petri, toma esta historia de corrupción policíaca y crimen, con Gian Maria Volonté y Florinda Bolkan que ganó el premio FIPRESCI en Cannes.

Fragmentos:

- ❖ **LAS MANOS SOBRE LA CIUDAD** (Le mani sulla città) 1963 de Francesco Rosi.

Un film sobre la terrible corrupción y especulación urbana de los años sesenta en Nápoles, donde el derrumbe de un edificio detona una investigación. Esta valiente denuncia de Francesco Rosi, ganó el León de Venecia en 1963.

- ❖ **EXCELENTÍSIMOS CADÁVERES** (Cadaveri eccellenti) 1976 de Francesco Rosi.

Otra obra de Francesco Rosi sobre la imperante corrupción en los llamados "Años de plomo", durante la década de los 70, en una adaptación de la novela de Leonardo Sciascia que fue laureada en Italia. Con Lino Ventura y Fernando Rey.

SESIÓN 05 / 25 DE NOVIEMBRE 2022

Película: OBSESIÓN (Osessione) 1943 de Luchino Visconti.

Es la película iniciadora del neorealismo italiano de los años 40. Visconti, Giuseppe Di Santis y otros guionistas de la revista *Cinema* adaptaron libremente la novela de James. M Cain, el cartero siempre llama dos veces, que casi de inmediato fue prohibida por las autoridades fascistas.

Fragmentos:

- ❖ **ARROZ AMARGO** (Riso amaro) 1949 de Giuseppe de Santis.

Situada en los arrozales del Piamonte, esta cinta lanzó a la fama a la bella Silvana Mangano como la humilde "Mondine" que se involucra con un par de ladrones interpretados por Vittorio Gassman y Doris Dowling.

- ❖ **ROCCO Y SUS HERMANOS** (Rocco e i suoi fratelli) 1960 de Luchino Visconti.

Este drama se desarrolla en Milán, donde la familia de Rocco llega huyendo de la miseria del sur de Italia. Es un drama de violencia, celos, traición y desventura. Con Alain Delon, Claudia Cardinale, Annie Girardot y Katina Paxinou.

SESIÓN 06 / 02 DE DICIEMBRE 2022

Película: LA OTRA 1946 de Roberto Gavaldón.

Un ejemplo notable de cine negro mexicano con Dolores del Río, la fotografía de Alex Phillips, escenografía de Gunther Gerszo, guion de José Revueltas, bajo la dirección de Roberto Gavaldón.

Fragmentos:

- ❖ **MIENTRAS MÉXICO DUERME** 1938 de Alejandro Galindo.
Inspirado en las películas de *gangsters* estadounidenses, Alejandro Galindo dirige una historia con el trasfondo de los cabarets y barrios bajos de la ciudad de México, con Arturo de Córdova y Gloria Morel
- ❖ **EN LA PALMA DE TU MANO** 1951 de Roberto Gavaldón.
Roberto Gavaldón incursionó de nuevo en el cine negro con esta película sobre ocultismo, la estafa, el asesinato y la traición. Con Arturo de Córdova, Leticia Palma, Carmen Montejo y Ramón Gay.

SESIÓN 07 / 09 DE DICIEMBRE 2022

Película: LAS DIABÓLICAS (Les diaboliques) 1955 de Henri-Georges Clouzot.

Aunque las Diabólicas ha sido considerado un film de terror que incluso inspiró a Hitchcock para realizar Psicosis según algunos críticos, el tratamiento de la maldad, la *femme fatal*, el crimen y la venganza la hacen uno de los ejemplos del género de cine negro.

Fragmentos:

- ❖ **EL ASESINO VIVE EN EL 21** (L'assassin habite au 21) 1942 de Henri-Georges Clouzot.
Clouzot fue conocido por su visión sombría que se manifestaba en las tramas llenas de tensión psicológica. Ésta no es la excepción, en una trama de asesinatos sórdidos, con Pierre Fresnay y Suzy Delay

- ❖ **EN LEGÍTIMA DEFENSA** (Quai des Orfèvres) 1947 de Henri-Georges Clouzot.

Después de las acusaciones hacia Clouzot al final de la Segunda Guerra por su supuesta colaboración con los nazis al rodar El Cuervo.

SESIÓN 08 / 16 DE DICIEMBRE 2022

Película: EL AMIGO AMERICANO (Der Amerikanische Freund) 1977 de Wim Wenders.

Wim Wenders realizó esta cinta con una adaptación de la novela El Juego de Ripley, de Patricia Highsmith, la conocida autora de literatura policiaca. En los papeles principales Bruno Ganz y Denis Hopper.

Fragmentos:

- ❖ **INSOMNIA** (Insomnia) 1997 de Erik Skjoldbjærg.
La película que marco el debut de Skjoldbjærg ha sido considerada como un ejemplo del nuevo cine noruego de suspenso, con gran tensión y elementos que la acercan al cine negro
- ❖ **LA CHICA DEL DRAGÓN TATUADO** (Män som hatar kvinnor) 2009 de Niels Arden Oplev.
El éxito de librería de Stieg Larsson de 2005 fue convertido en película con la sorprendente actuación de Noomi Rapace. La trama está llena de escalofríos escenas del género Neo Noir

FECHAS:

Del 28 de octubre al 16 de diciembre 2022.

HORARIO:

Viernes de 17:00 a 19:00 horas.

08 sesiones por videoconferencia ZOOM

DIRIGIDO A:

Público en general, mayor de 18 años, interesado en conocer y aprender sobre el cine negro internacional.

REQUISITOS DE INGRESO:

Ser mayor de edad (enviar identificación oficial vigente al Departamento de Desarrollo Académico)

DINÁMICA / ¿CÓMO SON LAS CLASES?

- ❖ El alumno recibirá el enlace de la película y deberá realizar el visionado antes de la clase. Todos los enlaces estarán vigentes durante 11 semanas.
- ❖ Durante las sesiones, el profesor realizará el análisis de la película, y posteriormente los alumnos podrán exponer dudas y comentarios.
- ❖ Luego de cada sesión, el alumno recibirá un enlace de la clase grabada.
- ❖ Te sugerimos instalar/actualizar la aplicación ZOOM.
- ❖ El alumno recibirá los datos de ZOOM un día antes del inicio del curso. A partir de la segunda sesión los datos siempre serán los mismos.
- ❖ No es obligatorio estar en las clases, es decir, puedes ver la grabación cuando te sea posible. Tienes 11 semanas para revisar todos los materiales.
- ❖ Se envía constancia de participación (digital) al finalizar el curso.

COSTO:

\$1,850 pesos MX. Pago en una sola exhibición.

No se aceptan 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 las identificaciones escaneadas en formato PDF al iniciar el proceso de inscripción.

INSCRIPCIONES:

A partir de octubre de 2022.

Si deseas inscribirte, envía a los correos **subdircursos@cinetecanacional.net** y **asistentecademica@cinetecanacional.net** 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.

Cupo limitado.

Departamento de Desarrollo Académico

Liliana Yasmín Santana Oseguera
subdircursos@cinetecanacional.net

Emilio Casas Bohorquez
academialogistica@cinetecanacional.net

Alma Leticia Loera Mendoza
asistenteacademica@cinetecanacional.net

¡Te esperamos!