

Curso: El “Film Noir” francés: origen y desarrollo de un género

Descripción:

Para la mayoría de los cinéfilos, el «Film Noir» es un género creado en Estados Unidos que a lo largo de los años se extendió en el mundo entero. Fueron dos críticos franceses, Nino Frank y Jean-Pierre Chartier, quienes en 1946 desarrollaron esta palabra genérica: *Film Noir*. Raymond Borde y Etienne Chaumeton (otro par de críticos franceses) dieron en 1953 un carácter casi definitivo a este punto de vista en su libro “*Panorama du film noir américain*” (1941-1953). Desde aquel periodo la prensa y los historiadores norteamericanos desarrollaron una concepción al respecto: « el Film Noir es un ejemplo único de un estilo de cine, totalmente americano ». Así lo estipuló Alain Silver al escribir en 1979 (con varias re-ediciones en 1988, 1992, 2010) el libro “*Film Noir: An Encyclopedic Reference to the American Style*”.

Sin embargo, en términos de título como de historia, el “Film Noir” nació en Europa en los años treinta. El texto «Film Noir in France: before the Liberation» publicado en 1996 en la revista *Iris* muestra que la palabra «film noir» aparece (por primera vez) en 1938 y se usa en la prensa francesa hasta el inicio de la segunda guerra mundial en septiembre de 1939. Por lo menos, trece películas francesas de aquel periodo fueron presentadas como «Film Noir» por los críticos de cine; se trataba de una forma particular del “realismo poético” con influencias del expresionismo alemán. La mayoría de la prensa (salvo los periódicos de ultra derecha) y el público valoraban mucho a las películas « Noir » de directores como Pierre Chenal, Marcel Carné, Jean Renoir, Julien Duvivier y actores como Jean Gabin o Michel Simon, Jules Berry, Arlety. Obras como *Pepe le Moko*, *La Bête Humaine* o *Le Jour se Lève*, *Le Dernier Tournant* (la primera adaptación de la historia del cine de la novela *The Postman Always Rings Twice*) fueron muy exitosas.

El género noir, a la francesa, se podía calificar de cine cosmopolita pues era una mezcla sutil de influencias europeas (en especial alemanas con directores o técnicos exiliados). Durante la guerra muchos de estos directores huyeron la Francia invadida. Pero el género noir se perpetuó durante la guerra con jóvenes directores en el estudio de la Productora Alemana “Continental” (Henri Georges Clouzot “*Le Corbeau*” -*El Cuervo*- entre otros).

Es en los años cincuenta que los componentes del cine «policíaco» a la francesa se mezclaron de cierto modo con el de Hollywood a través la figura de los « gánsters ». Se puede confirmar que hubo una vuelta muy precisa hacia el Film Noir norteamericano en 1954 con *Touchez pas au Grisbi* de Jacques Becker, dando un papel estelar a Jean Gabin, cuya carrera se estaba opacando. Este director supo crear un estilo francés de Film Noir sin copiar las películas norteamericanas, dio un toque francés tanto en la historia como en el cuadro y el tono. El éxito enorme de *Touchez pas au Grisbi* permitió a Melville como a Jules Dassin dar un paso enorme en

sus carreras francesas con *Bob le Flambeur*, 1955 y *Du Rififi chez les hommes*, 1955. Estas películas Noir fueron una importante influencia en el cine francés durante más de cuarenta años.

No es casualidad que Godard con *A bout de souffle* revolucionara la historia del cine con una propuesta ligada al recorrido hacia la muerte (de un joven malandro interpretado por Jean-Paul Belmondo) y a la atmósfera del Film Noir clásico.

El Film Noir también existió en México durante el periodo de Oro, sin embargo estuvo más ligado al melodrama en términos de expresión cinematográfica, muy atado a la relación a la muerte y a destinos fatales en términos de historias. Con un toque muy fuerte de humor negro... muy mexicano.

Objetivos:

- **Analizar** más de cincuenta años de «Film Noir» francés, atravesando periodos en los que el desarrollo del cine convivía con la situación convulsa que atravesaba el país en aquella época con conflictos políticos, sociales y coloniales.
- **Descubrir** la energía creativa de una industria a pesar de todo.
- **Entender** a través del género «Noir» la relación entre historia del cine (expresionismo, realismo poético, «Polar», cine de *gánsters*) y la historia del país.
- **Ver** cómo se tejió aquel terremoto llamado «Nouvelle Vague».
- **Imaginar y construir** lecturas paralelas del género «Noir» en Francia y en México.

Profesor:

Jean-Pierre García (Orán, Argelia, 1947):

Crítico e historiador de cine, Jean-Pierre García creó y dirigió el Festival Internacional de Cine de Amiens (Francia) de 1979 a abril 2012. Organizó muestras de cine del mundo entero y desarrolló un papel muy importante apoyando a jóvenes autores de África, Asia y América Latina; sin olvidar homenajear a los maestros.

En lo que toca al cine mexicano organizó varias retrospectivas y homenajes a sus pioneros y maestros. Entre tantas se destacan varias muestras: “El cine mexicano de los Ochenta”, “Estudios Churubusco”, “El cine y el Video de los Indígenas en Mexico”, “Cine y Revolución Mexicana”, “ Los cinefotógrafos mexicanos: de 1931 a 2011”. Participó en co-autoría en el libro: *Luz, Cámara, Acción: cine fotógrafos mexicanos, 1931 a 2011* (Imcine/Cineteca Nacional/Festival de Amiens). Organizó homenajes a la obra de Paul Leduc, Jaime-Humberto Herмосillo, Guillermo Navarro (cinefotógrafo), Guillermo Del Toro, Germán Robles (actor).

Jean-Pierre García es un experto reconocido en políticas de financiamiento y apoyos internacionales a cinematografías como la de África y Latinoamérica; colabora también en el análisis de guiones con varios institutos de cine latinoamericanos (Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Brasil). Desde 2015 colabora en la página web mexicana “Correcámara” a cargo de la cobertura del Festival de Cannes.

Dirigido a:

- ❖ Público en general interesado en el “Film Noir”.

Fechas:

Del 30 de agosto al 10 de septiembre de 2016.

De lunes a jueves de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 11:00 a 18:00 horas (con intervalo de 1 hora para comer y algunos recesos)

Horario:

11 sesiones con un total de 40 horas.

Sede:

Cineteca Nacional

Requisitos:

- ❖ Ser mayor de edad (Enviar INE escaneado al Departamento de Extensión Académica).

***Se dará constancia de acreditación con el 80% de asistencia.**

Costo:

\$2,500

Inscripciones:

Del 26 de julio al 29 de agosto 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

Contenido General

Las películas que se revisarán durante el curso son las siguientes:

1. *Pepe le Moko* (1937) Julien Duvivier
2. *La Bête Humaine* (1938) Jean Renoir
3. *Le Jour se Lève* (1939) Marcel Carné
4. *Le Dernier Tournant* (1939) Pierre Chenal
5. *Le Corbeau (el Cuervo)* - (1943) Henri-Georges Clouzot
6. *Les Portes de la Nuit* (1946) Marcel Carné o *Panique* (1947)
de Julien Duvivier
7. *Le Salaire de la Peur* (1953) Henri-Georges Clouzot
8. *Touchez pas au Grisbi* (1954) Jacques Becker
9. *Bob le Flambeur* (1955) Jean-Pierre Melville
10. *Du Rififi chez les Hommes* (1955) Jules Dassin
11. *Ascenseur pour l'Echafaud* (1958) Louis Malle
12. *Le Samourai* (1967) Jean-Pierre Melville

Bibliografía básica

Le Film Noir Français, Figures, Mythologies, Auteurs Denitza Bantcheva & Roberto Chiesi
2015 – éditions Gremese (éditions de Grenelle).

Le Film Noir Français face aux bouleversements de la France d'après guerre (1946-1960)
Thomas Pillard - 2014 – éditions Joseph K.