

El cine negro: una estética de la ambigüedad

J. L. Sánchez Noriega - Universidad Complutense

Probablemente, el rasgo definitivo del cine negro sea la visión dual de la realidad, la consideración de que, por debajo del orden aparente, existe otro –de mayor calado- con un talante sustancialmente conflictivo.

Glenn Ford and Rita Hayworth

Gilda

Nombre, orígenes y fuentes

- **Film Noir:** nombre de la crítica francesa en los años cuarenta; inspirado en la novela negra de Gallimard. “Negro” se refiere tanto al aspecto visual como al trasfondo temático. Nada que ver con el “black cinema”.
- Inspiraciones: novelas baratas (*pulp*), reportajes de sucesos, teatro y seriales radiofónicos.
- Influencia del expresionismo alemán y del psicoanálisis.
- Período clásico: 1930-1960.

Ciclos y géneros

- CINE DE GANGSTERS: sociología del gangsterismo, denuncia social, neogangsterismo en negro y penitenciario.
- CINE POLICIAL: optimismo primitivo, policíaco documental, propaganda anticomunista y pesimismo crítico.
- CINE DE DETECTIVES
- CINE CRIMINAL

Elementos característicos / 1

Economía narrativa: El demonio de las armas

- Densidad narrativa en historias complejas
- Narración fragmentaria y subjetiva, continuidad temporal débil
- Personajes estereotipados, esquemáticos

Elementos característicos / 2

La jungla de asfalto

- Violencia y amenaza de muerte como determinante de las tramas
- Influencia del contexto social o del psiquismo enfermo en la criminalidad
- Amoralidad del género: relativismo y escepticismo éticos
- Legalidad y moralidad no coinciden

El beso del asesino

- Historias contemporáneas reflejo de la Historia
- Estética expresionista de las imágenes
- Espacios urbanos y suburbanos
- Diálogos cortantes, secos y cínicos
- Finales desencantados y trágicos

Dualidades

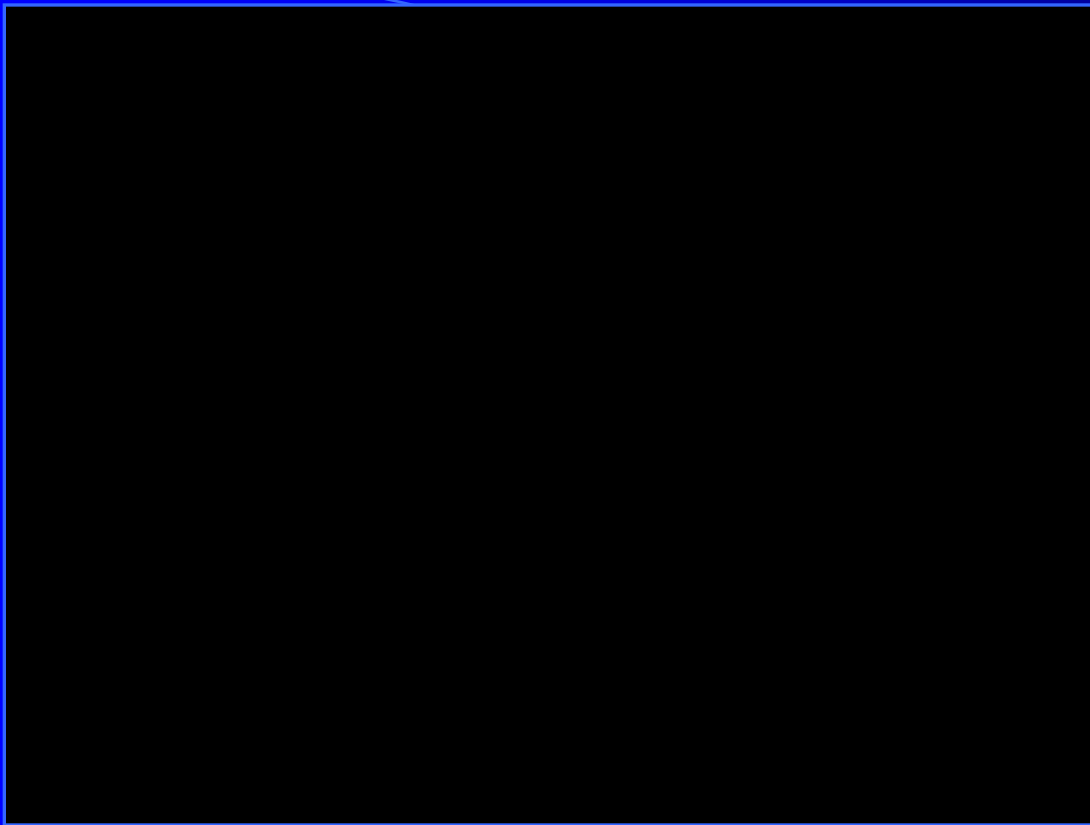
- Luces / sombras (en la fotografía)
- Objetividad / subjetividad (en el punto de vista de las narraciones)
- Verdugos / víctimas (en los personajes)
- Culpabilidad / inocencia, moralidad / legalidad (en la ética)
- Ciudad / campo (en los espacios)
- Pobreza / riqueza (en las biografías)

Temas

- Sustantividad del Mal
- Pulsión necrófila del ser humano
- Pasión amorosa aniquiladora
- Dominación, ambición y voluntad de poder
- Determinación fatalista del pasado
- Corrupción de las instituciones
- Destino trágico sin redención
- Pobreza y exclusión social
- Racismo hacia negros, asiáticos, judíos, hispanos e italianos

El **freudismo**, al establecer la distinción entre consciente y subconsciente y la dualidad eros/thanatos, ofrece una explicación a la motivación criminal: son los mecanismos psíquicos (complejos, pulsiones, sexualidad enferma...) que acaban por doblegar la voluntad de los individuos -de cualquier individuo, hasta de uno mismo- los que están a la base del crimen. Lo relevante de esa explicación está en su carácter médico o científico, es decir, no moral.

Educación y pulsión criminal: *Ángeles con caras sucias* (1935)

DIRECTORES

Fritz Lang, Alfred Hitchcock, Otto Preminger y Robert Siodmak, Orson Welles, Sam Fuller, John Huston, Mervyn LeRoy, Raoul Walsh, Billy Wilder y William Wyler

Criminalidad

Cine negro hispano: El crack 2

- Apuestas amañadas de caballos, boxeo y loterías
- Contrabando de alcohol y drogas
- Prostitución
- Clubes y garitos ilegales
- Extorsión mafiosa (“protección”)
- Corrupción sindical, policial y política

Trasfondo histórico

Los violentos años veinte [1939]inicio.avi

Los violentos años veinte

- Ley Seca que propicia el contrabando, el enriquecimiento rápido, el gangsterismo y la corrupción policial y política.
- Prosperidad de los “felices años veinte”.
- Crisis del “crack” del 29 y depresión de los treinta.
- Antifascismo prematuro.
- Paro y conservadurismo de postguerra.
- Caza de brujas anticomunista del “maccarthysmo” y lucha de los derechos civiles.

Diálogos / 1

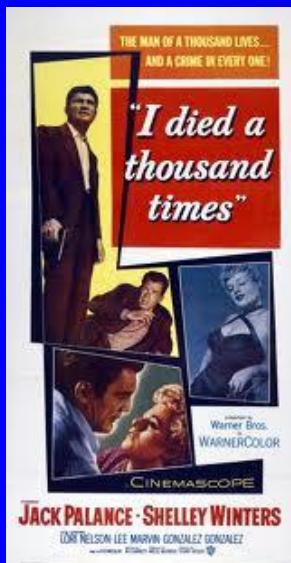
“¿Mis sentimientos? Hace diez años que los escondí y no he vuelto a encontrarlos.”

Retorno al pasado (1947)

“- ¿Sabes una cosa? La felicidad no se puede comprar.

- ¡Con que también eres filósofo! Lo que me voy a perder...”

El beso del asesino (1955)

El halcon maltes (1941)final.avi

Diálogos / 2

El halcón maltés

“- Yo nunca le he hecho daño a nadie.

- No. Siempre contratas a alguien para que lo haga por ti.”

Scarface, el terror del hampa (1932)

“Mi padre solía decir: el alcohol no ahoga tus problemas, sólo les enseña a nadar”

Red Light (1950)

“¿Cómo explicárselo a un niño de seis años? Olvídalo, cuando maté a su madre estaba temporalmente loco. O quizás, estás mejor sin una madre como la tuya, así que la maté.”

Muro de tinieblas (1947)

Diálogos / 3

Gilda 1

“- ¿Qué es usted, francés o alemán?

- Soy epicúreo, un amante de la cultura y por mis venas corren vinos españoles.”

Venganza (1945)

(Ella) “- Decente. He dicho decente.

(Él) - Eso me pareció oír. Y sonaba raro en tus labios.”

Gilda (1946)

Diálogos / 4

“- ¿Alguna vez has estado enamorado?”

- Una vez hubo una muñeca que me sacó un abrigo de pieles.”

Laura (1942)

(Ella): “- Por alguna oscura razón, usted me gusta.

(Él): - Y esa razón, ¿cómo es de oscura?”

La llave de cristal (1942)

“La experiencia enseña a no confiar en un policía. Cuando menos se piensa se ponen del lado de la ley.”

La jungla de asfalto (1950)

Recursos visuales

- Fotografía en blanco y negro muy contrastada; poca luz de relleno (siluetas y luces y sombras en oposición)
- Abundan las secuencias nocturnas en callejones, clubes y espacios mal iluminados
- Personajes semiocultos entre humo, niebla, persianas, cortinas, flexos,... o duplicados mediante espejos, cristales o cámaras
- ... en el fondo, sospecha ante la realidad

Fotografía / 1

La dama desconocida

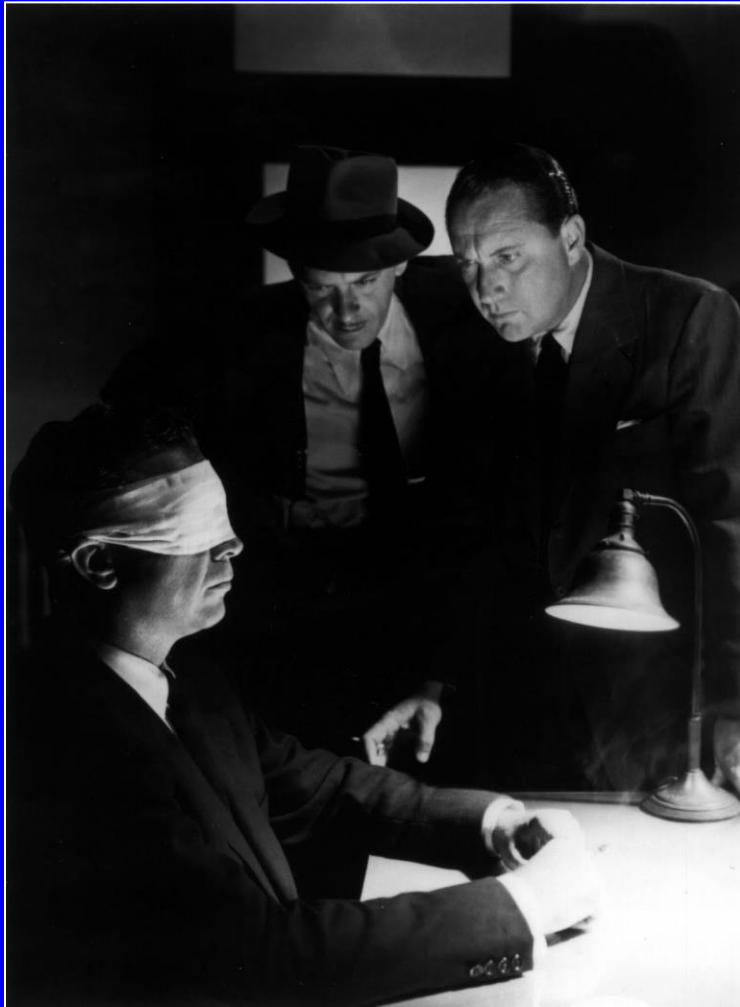
Fotografía / 2

Fotografía / 3

Fotografía / 4

Fotografía / 5

La dama de Shanghai

Fotografía / 6

La escalera de caracol (1945)

Encuadres / 1

Encuadres / 2

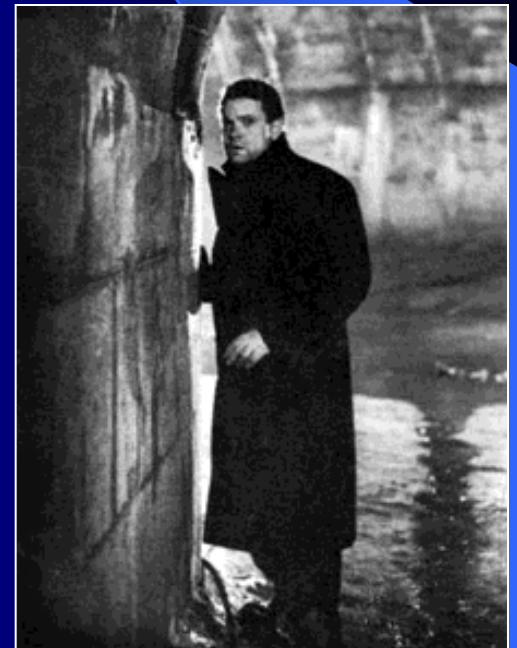
Radiografía de espacios

- Ciudad nocturna y noctámbula, callejones, muelles o barrios peligrosos
- Ciudad como espacio de lucha por el poder (entre mafiosos, políticos, etc.)
- Clubes nocturnos, bares y garitos de apuestas
- Espacios de frontera y límite de marginación
- Campo como espacio opuesto a la ciudad (liberación, regreso a la infancia, etc.)

Espacios / 1

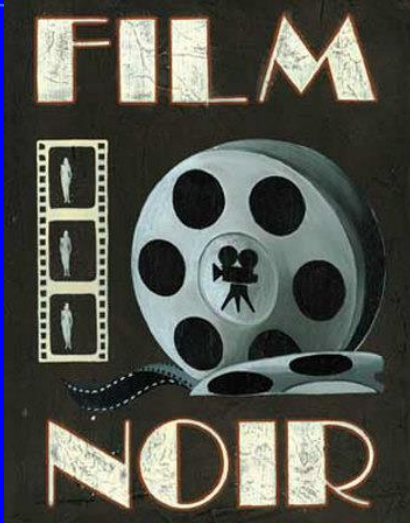
Las cloacas de *El tercer hombre*

Espacios / 2

- "El cine negro no se funda ni sobre la creación personal ni sobre la trasposición a la pantalla de otro tipo de tradición. Refleja, de hecho, las preocupaciones culturales de Estados Unidos en un lenguaje que le es propio. Constituye, en definitiva, un ejemplo único de un estilo cinematográfico íntegramente americano" (Alain Silver y Elizabeth Ward, 1987).
- "La ambivalencia moral, la violencia criminal y la contradictoria complejidad de las situaciones y de los móviles concurren para darle al público un mismo sentimiento de angustia o de inseguridad, que es la marca propia de la película negra de nuestra época" (Raymond Borde y Etienne Chaumeton, 1958).
- "El cine negro no es un género, sino una crónica de la decadencia a modo de epílogo, un memorial del declive en forma de posdata" (Carlos Losilla, 1998)
- "Se llamaría cine negro a aquél cuya puesta en escena, versando sobre una temática referida al crimen y a la violencia de una sociedad concreta, adoptara una determinada actitud estético/ideológica" (Javier Coma y J. M. Latorre, 1990)

En definitiva...

Concisión, sequedad, inmediatez y apariencia de realismo en estrecha convivencia con el virtuosismo formal que engendra espacios opresivos, sensaciones ambiguas, clima de desasosiego, incertidumbre narrativa y desvanecimiento de las fronteras morales.

Carlos F. Heredero y Antonio Santamarina,
El cine negro, Barcelona, Paidós, 1996.

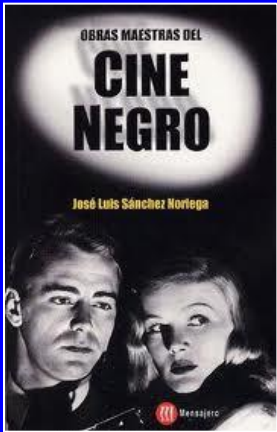
Algunos títulos clásicos

- *El abrazo de la muerte* ("Criss Cross", Robert Siodmak, 1948)
- *Al rojo vivo* ("White Heat", Raoul Walsh, 1949)
- *El beso de la muerte* ("Kiss of Death", Henry Hathaway, 1947)
- *El beso mortal* ("Kiss Me Deadly", Robert Aldrich, 1955)
- *Callejón sin salida* ("Dead Reckoning", John Cromwell, 1947)
- *Las calles de la ciudad* ("City Streets", Rouben Mamoulian, 1931)
- *Calle sin salida* ("Dead end", William Wyler, 1936)
- *El cartero siempre llama dos veces* (Tay Garnett, 1947)
- *La ciudad desnuda* ("The Naked City", Jules Dassin, 1948)
- *Ciudad en sombras* ("Dark City", William Dieterle, 1950)
- *Con las horas contadas* ("D.O.A.", Rudolph Maté, 1949)
- *La dama desconocida* ("The Phantom Lady", Robert Siodmak, 1944)
- *La dama de Shangai* ("The Lady from Shangai", Orson Welles, 1947)
- *El demonio de las armas* ("Gun Crazy", Joseph H. Lewis, 1949)...
- *Encrucijada de odios* ("Crossfire", Edward Dmytryk, 1947)
- *Forajidos* ("The Killers", Robert Siodmak, 1946)
- *Furia* ("Fury", Fritz Lang, 1936)

Algunos títulos clásicos

- *El halcón maltés* ("The Maltese Falcon", John Huston, 1941)
- *Historia de un detective* ("Murder My Sweet", Edward Dmytryk, 1944)
- *La jungla de asfalto* ("The Asphalt Jungle", John Huston, 1950)
- *Laura* (Otto Preminger, 1944)
- *Más allá de la duda* ("Beyond a Reasonable Doubt", Fritz Lang, 1956)
- *Mientras Nueva York duerme* ("While the City Sleeps", Fritz Lang, 1955)
- *La mujer del cuadro* ("The Woman in the Window", Fritz Lang, 1944)
- *Perdición* ("Double Indemnity", Billy Wilder, 1944)
- *Perversidad* ("Scarlet Street", Fritz Lang, 1945)
- *Retorno al pasado* ("Out of the Past", Jacques Tourneur, 1947)
- *Secreto tras la puerta* ("Secret Beyond the Door", Fritz Lang, 1948)
- *Sed de mal* ("Touch of Evil", Orson Welles, 1958)
- *Los sobornados* ("The Big Heat", Fritz Lang, 1952)
- *El sueño eterno* ("The Big Sleep", Howard Hawks, 1946)
- *El último refugio* ("High Sierra", Raoul Walsh, 1941)

Bibliografía esencial

- J.L. Sánchez Noriega, *Obras maestras de cine negro*, Bilbao, Mensajero, 2002.
- Antonio Santamarina y Carlos F. Heredero, *El cine negro: maduración y crisis de la escritura clásica*, Barcelona, Paidós.
- Noël Simsolo, *El cine negro. Pesadillas verdaderas y falsas*, Madrid, Alianza, 2007.
- Antonio Santamarina, *El cine negro en 100 películas*, Madrid, Alianza, 1999.
- François Guérif, *El cine negro americano*, Barcelona, Martínez Roca, 1988.
- Javier Coma, *Diccionario de cine negro*, Barcelona, Plaza & Janés, 1991.
- Carles Balagué, *Las mejores películas de cine negro*, Madrid, JC, 2004.
- Roberto Porfirio y otros, *El cine negro americano: los secretos de los cineastas del período clásico*, Barcelona, Laertes, 2005.
- Raúl Rojo, *Cine negro: de 'El halcón maltés' a 'El hombre que nunca estuvo allí'*, Madrid, Ed. Internaciones Universitarias, 2005.
- Jesús Palacios (ed.), *Euronoir. Serie negra con sabor europeo*, Madrid, T&B, 2006.
- J. Coma y J.M. Latorre, *Luces y sombras del cine negro*, Barcelona, Fabregat, 1990.