

El cine negro 2

J. L. Sánchez Noriega (UCM)

Mujer fatal

- Iconos del melodrama negro
- Actrices
- Sex-symbol
- Rasgos de la mujer fatal
- Ocho figuras en ocho historias de cine negro
- Mujer fatal en el cine posclásico

Iconos del melodrama negro

Barbara Stanwyck

barbara stanwyck

- Perdición (1944)
- El extraño amor de Martha Ivers (1946)
- Voces de muerte (1948)
- Encuentro en la noche (1952)
- La torre de los ambiciosos (1954)
- El único testigo (1954)
- Crime of Passion (1957)

Iconos del melodrama negro

Joan Crawford

“De vuelta al estrellato con *Mildred Pierce*, se incrusta en esta tendencia sin llegar a ser nunca una mujer fatal o zorra cruel. Su registro se limita a las mujeres independientes y valerosas, desestabilizadas por un encuentro amoroso, que llevan en su interior el realismo de la desesperación que afluye simplemente en el cine negro” (Noël Simsolo)

- Amor que mata (1947)
- The Damned don't Cry (1950)
- This Woman is Dangerous (1952)

STARRING
Joan Crawford

Iconos del melodrama negro

Ida Lupino

Nunca adoptó el *glamour* de la mujer fatal y se superó a sí misma en la creación de personajes desencantados que conocen la vida y los hombres.

- El último refugio (1941)
- El parador del camino (1948)
- La casa en la sombra (1952)
- Private Hell 36 (1954)
- The Big Knife (1955)
- Mientras Nueva York duerme (1956)

Sex-symbol

“En esa época nace otra iconografía de la mujer que está lejos del naturalismo a la manera de James Cain o de la mujer fatal arribista. Sus encarnaciones tiene algo de *cover-girl* y de la mujer pantera. *Pin-up*, diosa o diablesa, es una criatura que pertenece al ámbito del sueño erótico, pero los hombres que las conocen se hunden inmediatamente en la pesadilla”

Rita Hayworth

- Gilda (1946)
- La dama de Shanghai (1947)

Ava Gardner

- Forajidos (1946)

Sex-symbol

Lana Turner

- El cartero siempre llama dos veces (1946)
- Cautivos del mal (1952)

Hedy Lamarr

- Argel (1939)
- Crossroads (1942)
- Extraña mujer (1946)
- Pasión que redime (1948)

Sex-symbol

Jane Russell

- Las fronteras del crimen (1951)
- Una aventurera en Macao (1952)

Sex-symbol

Rasgos de la “mujer fatal” / 1

- Antecedentes literarios más relevantes: Judith y Salomé (Biblia) y Carmilla (vampirismo)
- Domina al varón en todo momento, para lo que se vale tanto del atractivo sexual como de su inteligencia.
- Ídolo de perversión
- Dualidad propia del cine negro: belleza deslumbrante externa que oculta un alma perversa (ángel / diablo)
- Sexualidad heterodoxa y amenazante, incompatible con la familia.

Yvonne de Carlo en *El abrazo de la muerte*

Rasgos de la “mujer fatal” / 2

- Fuerte, misteriosa e inalcanzable. Elegante, muy atractiva, *vamp* y seductora
- Perversa, manipuladora, ambiciosa, herida por su pasado, solitaria, egoísta...
- Figura profeminista: tiene iniciativa/deseo sexual y no viene definida por la dependencia de un varón
- Estrategia de doble seducción: sexual y moral/psicológica, pues atrapa el alma cuando consigue el cuerpo del varón
- Destino fatal: no hay redención final o se consigue mediante el acto sacrificial de la muerte

Mujer fatal

Su presencia introduce en el género una curiosa ambivalencia: la dimensión misógina que ubica la fuente del mal en la naturaleza femenina y el desafío implícito, por las relaciones que aquellas mantienen con los hombres, que supone su protagonismo frente al tradicional posicionamiento dominante de las figuras masculinas, cuya firmeza y seguridad ahora se desestabilizan o se diluyen frente a ellas”

Carlos F Heredero / Antonio Santamarina

Modelo clasico de mujer fatal: *Retorno al pasado*, 1947

Modelos de mujer fatal

- Rita Hayworth, teñida de rubio y con el pelo corto, es la inteligente y fría esposa de un abogado rico que en *La dama de Shangai* (*The Lady from Shanghai*, Orson Welles, 1948) fascina a un errabundo marinero para idear un complejo asesinato.
- En *El abrazo de la muerte* (*Criss Cross*, Robert Siodmak, 1949), Anne (Yvonne de Carlo) representa la mujer atractiva y sensual que impone su bienestar y sus ambiciones a cualquier fidelidad o amor y Steve es la víctima por un amor insuperable.
- La Diana Tremayne de la cinta muy adecuadamente titulada *Cara de ángel* (*Angel Face*, Otto Preminger, 1953) posee el rostro delicado de Jean Simmons, tras el que se oculta una asesina enfermiza que trata de dominar todo lo que le rodea.
- Sólo la excelsa Gloria Graham podía componer el personaje de Vicky, esa mujer casada de *Deseos humanos* (*Human Desire*, Fritz Lang, 1953) que manipula a tres hombres e incita al asesinato.

- Joan Bennett como Kitty March en *Perversidad (Scarlet Street, Fritz Lang, 1946)* es la mujer siniestra que, como nueva *lolita* o *ángel azul*, enamora perdidamente a un hombre maduro y respetable para convertirlo en un títere.
- Kitty Collins, encarnada por Ava Gardner en *Forajidos (The Killers, Robert Siodmak, 1946)*, arruina la vida del protagonista, *El Sueco*, que se había dejado encarcelar para exculparla; y al final, no huye de los asesinos que le buscan. La ambición de Kitty le lleva a tratar de que su marido mienta en la agonía.
- Coral Chandler (Lizabeth Scott) es la antagonista de Bogart en *Callejón sin salida (Dead Reckoning, John Cromwell, 1947)*, una mujer fatal que se presenta como víctima, pero cuya vida ha sido una huida hacia adelante, empujada por la ambición, que no encuentra satisfacción en el dinero tan trabajosamente conseguido.
- Sin duda, en *El cartero siempre llama dos veces (The Postman Always Rings Twice, Tay Garnett, 1947)*, la ropa blanca de Cora no indica inocencia. Es un ángel fascinante que atonta a cualquiera que se acerque hasta convertirle en asesino a sus órdenes.

Mujer fatal

Gloria Grahame en *Los sobornados*

Mujer fatal

“El arquetipo de la ‘mujer fatal’ lleva implícita la debilidad moral de su oponente masculino, deja al descubierto la debilidad de éste para el asesinato y opera, a fin de cuentas, una inversión significativa en la jerarquización de los roles sexuales que, hasta antes de su aparición, estaba consolidada en el interior de la ficción criminal”

Carlos F Heredero / Antonio Santamarina

Perversidad

Mujer fatal

Perversidad.avi

Mujer fatal: Cora,
de *El cartero siempre llama
dos veces*

Mujer fatal en el cine posclásico

Mujer fatal

Carga erótica en el cine posclásico:
Fuego en el cuerpo (1981)

Mulholland Falls (La brigada del sombrero)

LA Confidential

Estereotipos masculinos

- Individualistas, solitarios, descreídos e irónicos.
- Detectives de novela: Sam Spade, Philip Marlowe y Mike Hammer.
- Gangsters: ambiciosos, hábiles, perversos y psicópatas.
- Policías: corruptos o, por el contrario, inermes frente al crimen organizado.
- Actores significativos: Paul Muni, Humphrey Bogart, Edward G. Robinson y James Cagney, Robert Mitchum.

La figura del gángster

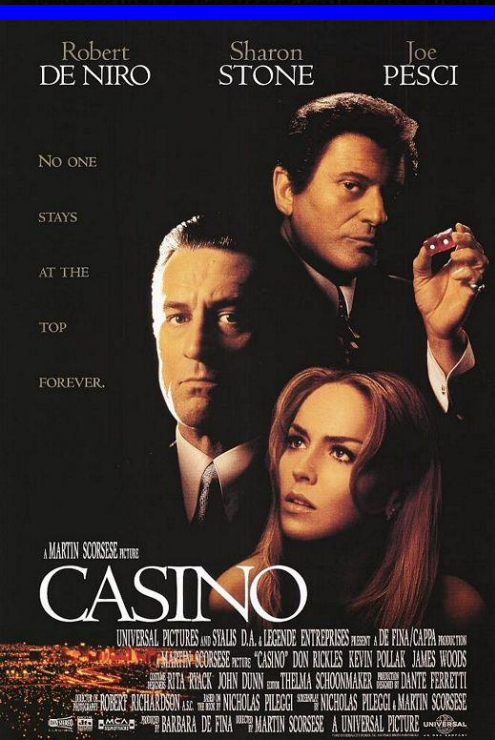
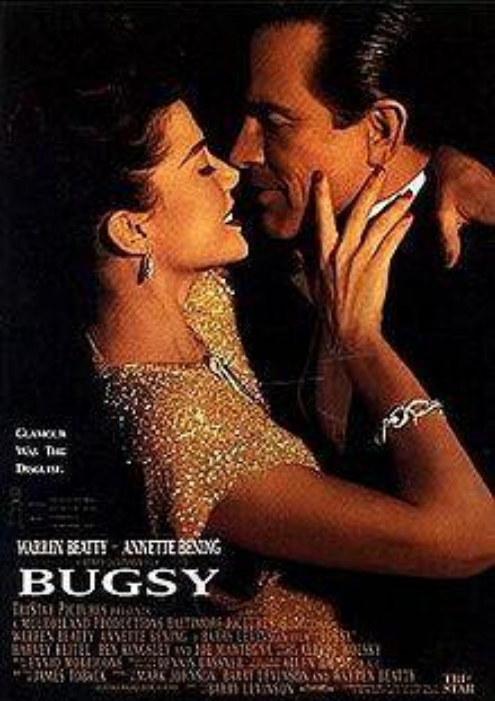
- Contexto de emigración italiana, posguerra mundial, ley Seca (1919) en los orígenes del gangsterismo
- Narraciones de vidas de gángsters con infancia problemática, inicios bajo el padrinazgo de un hampón, la creación de una banda propia, los grandes éxitos, las disputas del liderazgo y el trágico final por una traición
- Siguen ese esquema: *Hampa dorada*, *Al rojo vivo*, *El gángster*, *La ley del hampa* (Boetticher), *Ángeles con caras sucias*, *El enemigo público número uno*, *Billy Bathgate*, *Historias peligrosas*.
- Historias de fabricación y contrabando de alcohol de *Las calles de la ciudad*, *La ley del hampa*, *Cayo largo*, *Cara cortada* y *Los violentos años veinte*.

- La vida de Alphonse Capone (1899-1947), alias Caracortada, está recreada en *Al Capone*, *Capone*, *El día de San Valentín*, *Cara cortada*, *La matanza del día de San Valentín* y *Los intocables de Elliot Ness*.
- En ella se inspiran *Scarface*, *el terror del hampa*, *El precio del poder* y *La ley del hampa* (Sternberg).

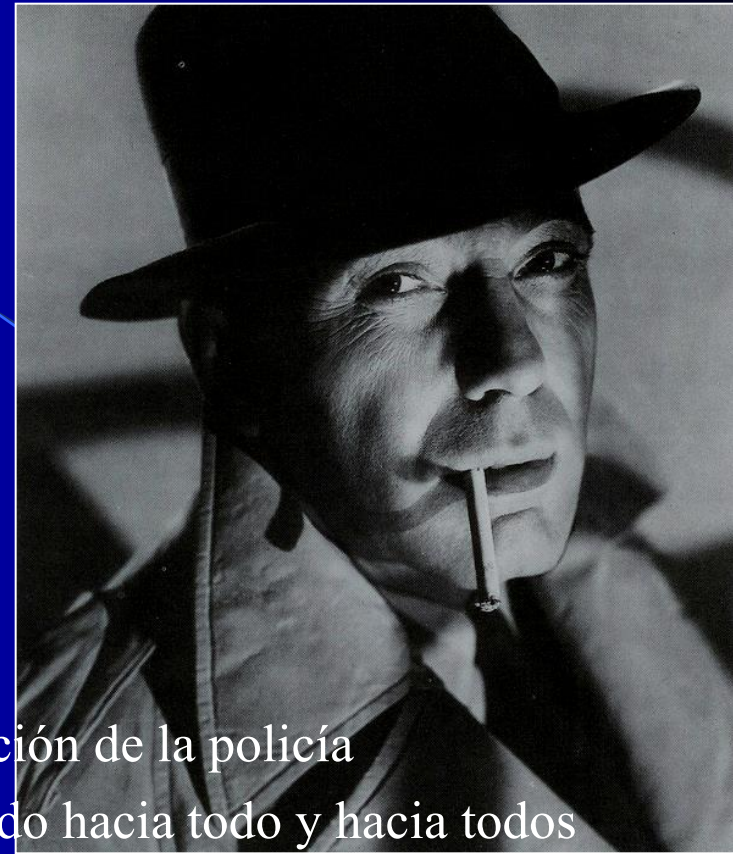
Gángster edípico de *Al rojo vivo*

- El protagonista de estas ficciones es un individuo carente de convicciones morales, sociales o políticas (sólo el núcleo familiar parece tener algún tipo de influencia sobre él), que se rebela contra el destino marginal que la sociedad le reserva...
- ...figuras inicialmente marginales que intentan elevarse sobre la mediocridad y la pobreza que los rodean, que se esfuerzan y que pretenden escapar también del ambiente miserable en el que viven. La ambición, el afán de poder y, sobre todo, la vanidad son los motores que empujan a esos personajes (tan duros y coriáceos exteriormente como frágiles e infantiles en su interior) a deslizarse por la cara oculta del delito.
- El gángster se enfrenta al orden burgués de la sociedad establecida y, al mismo tiempo, reproduce en el seno del *gang* –sometido a su dominio personal- las mismas estructuras jerarquizadas de la formación social a la que combate.

Carlos F. Heredero / Antonio Santamarina

El detective privado

- Su existencia muestra la ineficacia y/o corrupción de la policía
- Individualista, solitario, sin familia, desconfiado hacia todo y hacia todos
- Distante, irónico y desencantado en el trato con los demás
- Conocedor de los ambientes criminales y sagaz estudioso de la psicología humana
- Carecer de ideología y convicciones, se muestra escéptico y puede conculcar la ley en sus pesquisas, aunque tiene un trasfondo moral

Actores emblemáticos

Humphrey Bogart:

El bosque petrificado, Balas o votos, Calle sin salida, Ángeles con caras sucias, Los violentos años veinte, El último refugio, El halcón maltés, Tener o no tener, El sueño eterno, Cayo Largo, Sin conciencia, Deadline USA, Más dura será la caída.

Actores emblemáticos

Edward G. Robinson

Hampa dorada, Balas o votos, El último gángster, Perdición, La mujer del cuadro, Perversidad, El extraño, Mil ojos tiene la noche, Noche de pesadilla, Cayo Largo

Actores emblemáticos

James Cagney

El enemigo público, La senda del crimen, Contra el imperio del crimen, Ángeles con caras sucias, Muero cada amanecer, Los violentos años veinte, Al rojo vivo, Kiss tomorrow goodbye

Actores emblemáticos

Robert Mitchum:

Encrucijada de odios, Retorno al pasado, Las fronteras del crimen, Cara de ángel, Una aventurera en Macao, La noche del cazador, Adiós, muñeca, Detective privado.

Actores emblemáticos

George Raft:

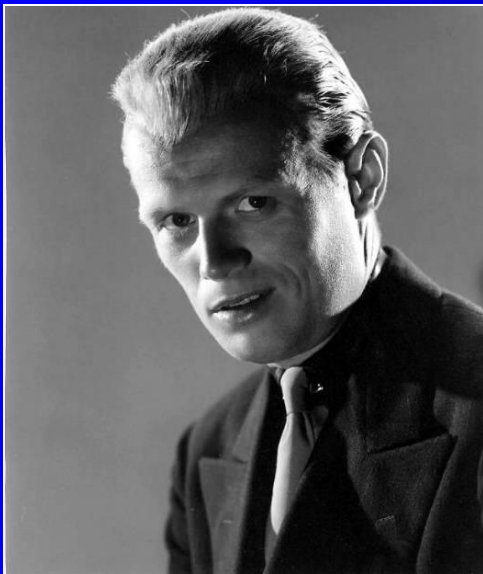
*Johnny Angel, Nocturne, Intrigue, Johnny Allegro,
Prisionero de su traición.*

Actores emblemáticos

Richard Widmark:

El beso de la muerte, La calle sin nombre, El parador del camino, Pánico en las calles, Noche en la ciudad, Manos peligrosas.

El ciclo de mafiosos

- La familia, la omertà, el dominio de un territorio, la corrupción policial y el crimen organizado en el cine de mafiosos a partir de *El Padrino*
- Prehistoria de la estructura agraria caciquil de Sicilia
- Títulos de referencia: trilogía de *El Padrino*, *Érase de una vez en América*, *Atlantic City*, *Atrapado por su pasado*, *Donnie Brasco...*
- Martin Scorsese: *Malas calles*, *Uno de los nuestros*, *Casino*, *Gangs of New York*

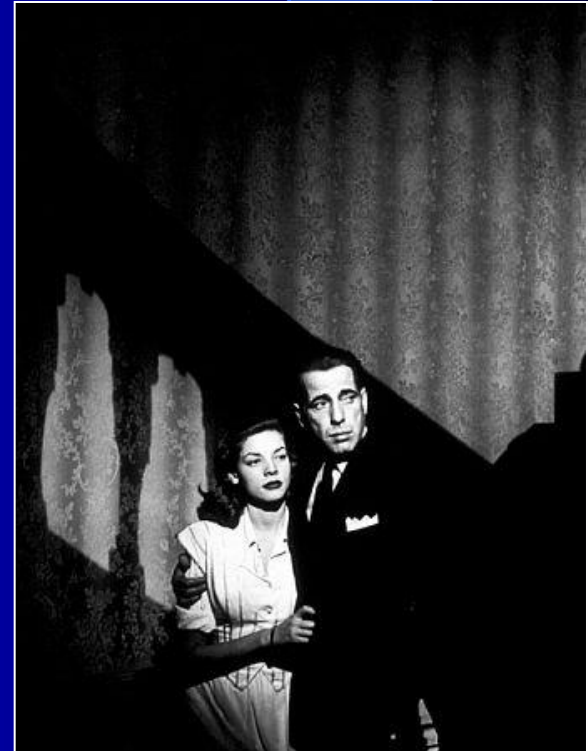

Desenlace *El Padrino I*

Hombres / 1

Tener y no tener

Hombres / 2

Gilda 2

Hombres / 3

Cine de gánsters:

Edward G. Robinson en *Hampa dorada*

Los narradores del cine negro

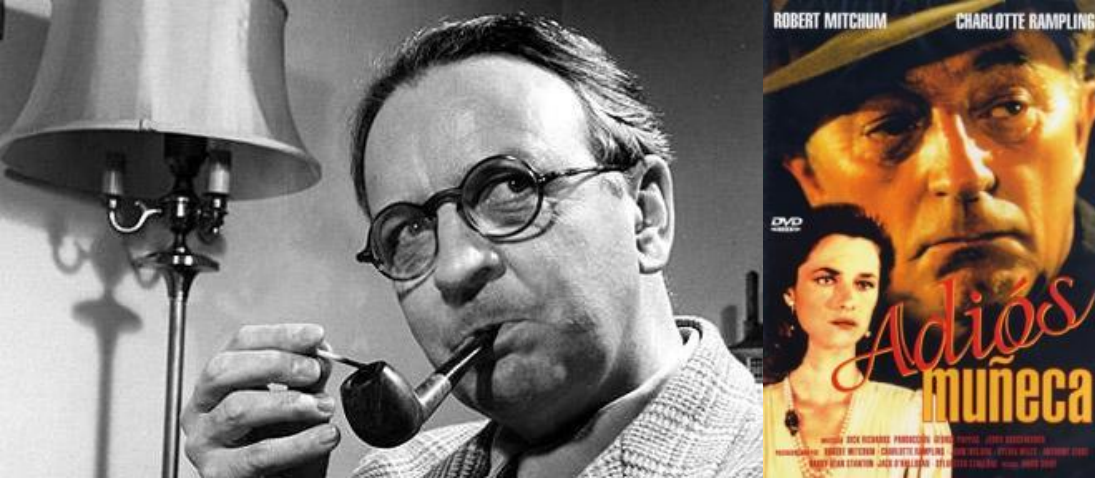

- **Novelistas y/o guionistas:** Dashiell Hammett, Raymond Chandler, James M. Cain, William Iris, Jim Thompson, William R. Burnett, David Goodis.
- **Directores:**
 - **Fritz Lang**: *Furia, Sólo se vive una vez, La mujer del cuadro, Encuentro en la noche, Perversidad, Los sobornados, Mientras Nueva York duerme, Más allá de la duda, Secreto tras la puerta.*
 - **Robert Siodmak**: *La dama desconocida, A través del espejo, La escalera de caracol, Forajidos, El abrazo de la muerte*
 - **Otto Preminger**: *Laura, Ángel o diablo, Cara de ángel, Al borde del peligro, Anatomía de un asesinato*
 - **Orson Welles**: *Sed de mal, La dama de Shanghai, Mister Arkadin, El extraño*
 - **Alfred Hitchcock**: *La sombra de una duda, Encadenados, Falso culpable, Extraños en un tren*

Dashiell Hammett (1894-1961)

- Aprendizaje en la agencia de detectives Pinkerton; publica cuentos en la revista *Black Mask*; casado con la escritora Lillian Hellman
- Comunista perseguido por el maccarthysmo
- Veterano de dos guerras mundiales enterrado en Arlington
- Creador de Sam Spade
- Autor de *Las calles de la ciudad* (1931), *La llave de cristal* (1935), *Satan met a lady* (1936) y, con varias versiones: *El halcón maltés* y *La cena de los acusados*.
- Adaptación de “La cosecha roja” en *La ciudad maldita* (Juan Bosch, 1978)
- Homenaje en *El hombre de Chinatown* (Wim Wenders, 1982)

Raymond Chandler (1888-1959)

- Estadounidense formado en Londres y nacionalizado británico
- Reportero, veterano de guerra y dedicado a escribir a partir de los 45 años
- Dignidad de la novela negra con escritura cuidadosa, de ambición literaria
- Estilo cáustico e irónico en relatos de denuncia del primado del dinero y el poder como motivaciones de la criminalidad en la sociedad
- Creador de Philip Marlowe, presente en varias películas y en series de televisión (1959-1960) (1983-1986)
- Autor de las novelas que inspiran *Time to kill* (1942), *Historia de un detective* (1944), *Misterio en la noche* (1945), *La dalia azul* (1946), *El sueño eterno* (1946), *La dama del lago* (1947) y *Adiós, muñeca* (1975).
- Adapta para Billy Wilder *Double indemnity* / *Perdición* de James M. Cain

William Irish (1903-1968)

- William Irish y George Opley son pseudónimos del neoyorkino Cornell Woolrich
- Según Noël Simsolo, “En las antípodas de las sagas del *hard boiled* y de las obras de detección científica, inventa un mundo turbio en el que el alcoholismo, la droga, la confusión y la angustia avivan las sensibilidades, deforman las percepciones de la realidad y desestabilizan todos los comportamientos”
- Elementos fantasmáticos y psicoanalíticos en sus historias
- Autor de las historias de *La dama desconocida* (1943), *Ángel negro* (1946), *Deadline at Dawn* (1946), *The Guilty* (1947), *Fear in the Night* (1947), *Mil ojos tiene la noche* (1948) y *La ventana indiscreta* (1954)

James M. Cain (1892-1977)

- Familia católica de origen irlandés dedicada a la música
- Tema de mujer manipuladora que usa su atractivo sexual para incitar a la criminalidad a un varón
- Autor de los argumentos *Money and the Woman* (1940), *El cartero siempre llama dos veces* (adaptada en 1942, 1946 y 1981), *Perdición – Double Indemnity* (1944) y *Alma en suplicio – Mildred Pierce* (1945) y *Ligeramente escarlata* (1956).

Temas del cine negro

- Dominación, ambición y voluntad de poder
- Personalidad conflictiva del gángster
- Determinación fatalista del pasado
- Corrupción de las instituciones
- Destino trágico sin redención
- Anticomunismo y americanismo
- Pobreza y exclusión social
- Racismo hacia negros, asiáticos, judíos, hispanos e italianos

- FOREWORD -

IT IS THE AMBITION OF THE AUTHORS OF 'THE PUBLIC ENEMY' TO HONESTLY DEPICT AN ENVIRONMENT THAT EXISTS TODAY IN A CERTAIN STRATA OF AMERICAN LIFE, RATHER THAN GLORIFY THE HOODLUM OR THE CRIMINAL.

WHILE THE STORY OF 'THE PUBLIC ENEMY' IS ESSENTIALLY A TRUE STORY, ALL NAMES AND CHARACTERS APPEARING HEREIN, ARE PURELY FICTIONAL.

Warner Bros. Pictures, Inc.

El enemigo público 1931: Ciclo vital del gángster

Perspectiva psicoanalítica

- Divulgación de la teoría psicoanalítica en los años 30
- Estructura dual de la sociedad o del ser humano
- Discurso revolucionario sobre el sexo
- Narrador personal y la evocación fatalista del pasado
- Personalidad escindida, dobles y sueños y alucinaciones
- La enfermedad psíquica como origen del comportamiento delictivo
- Rol del terapeuta en el conflicto criminal

Personalidad escindida, dobles, sueños y alucinaciones; conciencia atormentada

- Policía con desdoblamiento de personalidad y yo criminal de *So Dark the Night*
- Gemelas de *A través del espejo*
- Pesadilla del profesor de psicología de *La mujer del cuadro*
- Sueño premonitorio criminal del protagonista de *Crime without passion*
- Personajes atormentados por su superego de *Pesadilla* y *Moonrise*
- Niveles de personalidad de *Vértigo* –*De entre los muertos*

SELECCION CLASICOS DE ORO

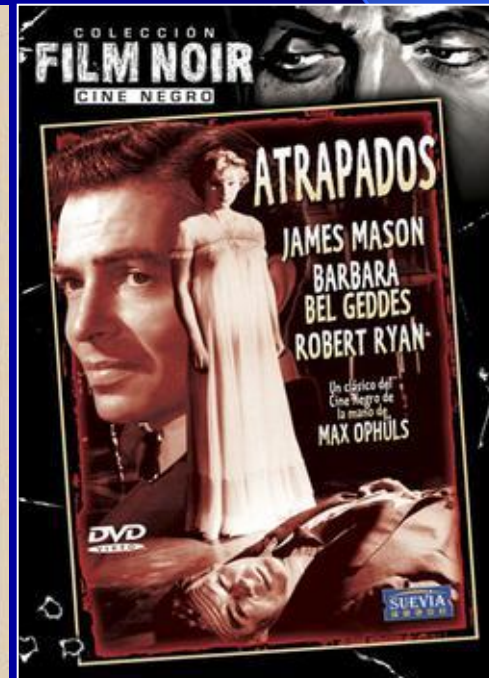
La enfermedad psíquica como origen de la criminalidad:

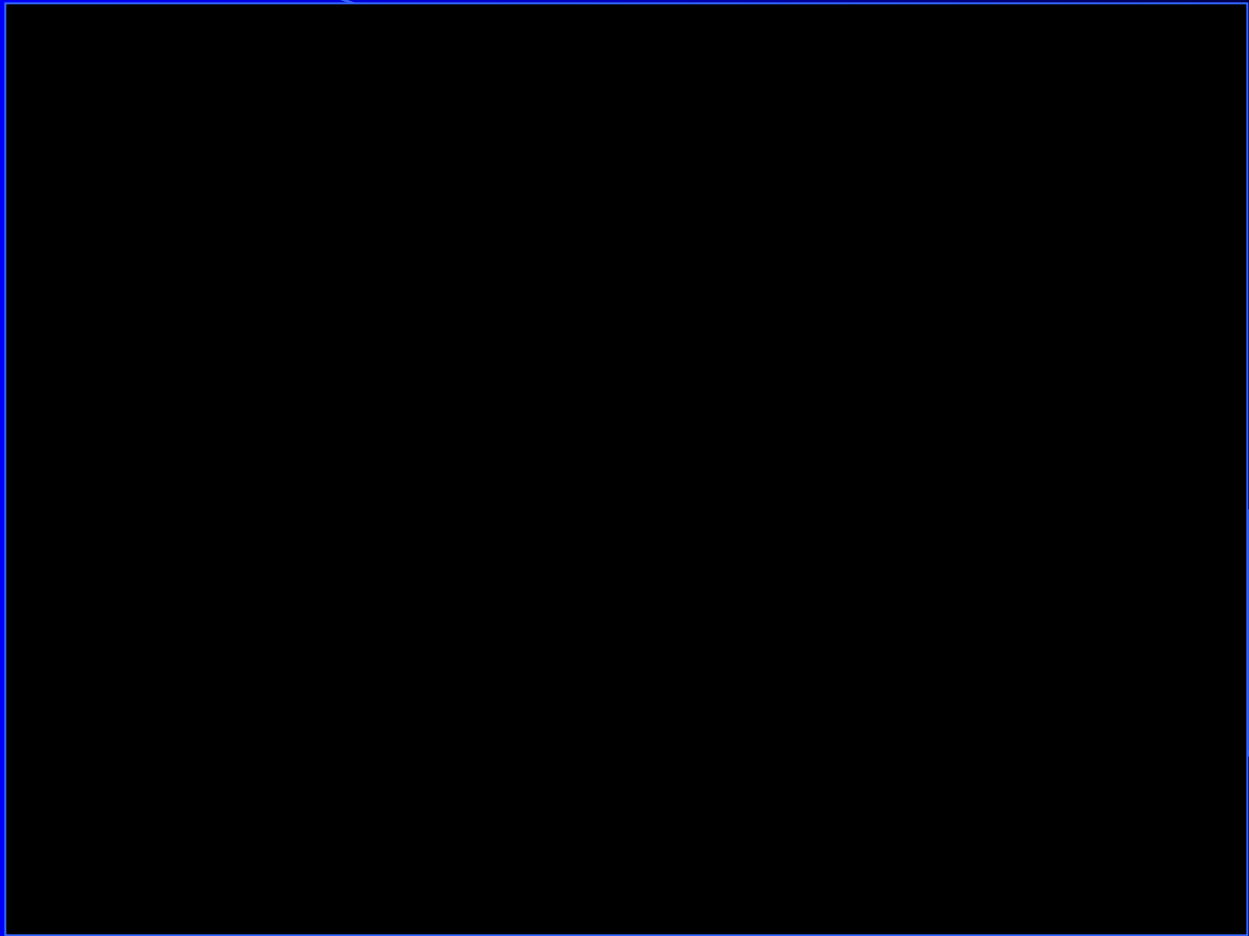
- El complejo de Edipo lleva al delito a los protagonistas de *Secreto tras la puerta* y *Al rojo vivo*
- Psicópatas de *La dama desconocida*, *Al caer la noche*, *Noche en el alma*
- El enfermo induce a cometer un crimen a una persona sana en *Luz de gas* y *Noche en el alma*

El rol del terapeuta soluciona los conflictos criminales:

- En *Cerco de odio* un psiquiatra de la policía explica el trauma infantil que explica el comportamiento delictivo de un secuestrador
- En *Rejas humanas* un asesino se refugia en casa de un psicoanalista que lo cura
- En *Atrapados* el psicoanalista trata a un millonario que somatiza sus temores ante el matrimonio

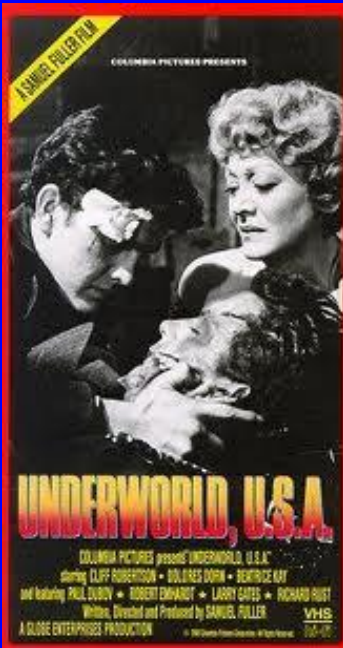

Cerco de odio

Ciclo de cine penitenciario

- Ciclo dentro del cine criminal
- Violencia del espacio claustrofóbico, las relaciones de poder, la tensión por la supervivencia, los planes de fuga, la incertidumbre sobre fidelidades y traiciones, corrupción de los funcionarios
- Sucesos dramáticos habituales: motines, ajustes de cuentas, trabajos forzados, celdas de aislamiento, intentos de fuga
- Cárceles de mujeres como subgénero
- Algunos títulos del ciclo: *El presidio* (1930), *El código penal* (1931), *Soy un fugitivo* (1932), *Veinte mil años en Sing Sing* (1933), *Brute force* (1947), *Sin remisión* (1950), *Riot in Cell Block 11* (1954), *Caracortada* (1959), *Corredor sin retorno* (1963)

Ciclo de fugas y persecuciones

- Fuga en busca de la libertad o como supervivencia para abandonar una amenaza
 - Intriga, tensión y mecanismo del plan de fuga
 - Salir de prisión para ejercer la venganza justiciera
 - Tema del falso culpable que tiene que huir
-
- Títulos: *Al volver de la vida* (1947), *Una vida marcada* (1948), *La cicatriz* (1948), *The Treat* (1949), *Cry Danger* (1951), *The Scarf* (1951), *I Died a Thousand Times* (1955), *El asesino anda suelto* (1956), *Underworld USA* (1960), *El cabo del terror* (1962)

Parejas malditas

- Pareja marginal de criminales
- Tensión entre la atracción sexual, las diferencias morales y psicológicas y la desconfianza
- Fatalidad de un destino común inexorable para ambos (la pareja es irrompible)
- Varios relatos siguen el esquema de ‘descenso a los infiernos’
- Títulos: *They Lived by Night* (1948), *El demonio de las armas – Gun Crazy* (1949), *In a Lonely Place* (1950), *On Dangerous Ground* (1951), *Unidos por el crimen* (1951), *Where Danger Lives* (1959), *Bonnie & Clyde* (1967), *La huida* (1972)

El submundo del boxeo

- El cine de boxeo es una especialización del drama con identidad propia
- Ofrece perspectivas plurales: historias biográficas, dramas de superación, crónicas sociales, denuncias de corrupción, reflexión sobre valores dominantes, retratos de autodestrucción, etc.
- Identidad del protagonista y mecanismos de violencia/poder
- Títulos de cine negro: *Cuerpo y alma* (1947), *El ídolo de barro* (1949), *The Set-Up* (1949), *Más dura será la caída* (1956)

Pobreza y diferencias sociales

Calle sin salida (1937)

Ciclo de cine anticomunista

- El ciclo surge a finales de los 40 como reflejo de la tensión de la ‘guerra fría’ entre Estados Unidos y la URSS
- Clima anticomunista de la caza de brujas del maccarthysmo
- Historias de conspiración y espionaje con tratamientos maniqueos
- Títulos: *El telón de acero* (1948), *La gran amenaza* (1948), *The Red Menace* (1949), *I Was a Communist for the FBI* (1951), *El espía* (1952), *Fugitivos del terror rojo* (1953), *Manos peligrosas* (1953), *Decisión a medianoche* (1954)

Manos peligrosas

Antinazismo y antirracismo

- Prevención de Hollywood contra el antifascismo prematuro
- Historias antinazis a partir de la II Guerra Mundial (aunque predomina el cine bélico y el tratamiento de acción épica)
- Racismo frente a negros, judíos y ‘nisei’
- Denuncia de Ku Klux Klan y racismo de policía
- Títulos: *Venganza* (1945), *El extraño* (1946), *13 rue Madeleine* (1947), *Berlin Express* (1948), *Encrucijada de odios* (1947), *Act of Violence* (1948), *Jigsaw* (1949), *Un rayo de luz* (1950), *Storm Warning* (1951), *Crimson Kimono* (1959), *Apuestas contra la mañana* (1959)

El cine negro 3

J. L. Sánchez Noriega (UCM)

Cine negro norteamericano posclásico

Cine policíaco español

Polar francés

Policíaco y de denuncia política italiano

Emergencia del criminal asiático

Cine negro norteamericano posclásico (Neo-noir)

- Rasgos comunes con el cine posmoderno: citas y referencias cinéfilas, nuevas versiones de clásicos, hibridaciones de géneros, ironía y descreimiento, hipérboles, discurso de segundo grado, atractivo visual, sentido del espectáculo.
- Mayor relevancia del sexo y la violencia
- Ambientaciones en el pasado o en espacios/tiempos no cotidianos
- Permanece el pesimismo y el diagnóstico nihilista sobre el ser humano y la sociedad
- Actores del Nuevo Hollywood: Robert de Niro y Al Pacino
- Revisión del cine clásico (Brian de Palma), elementos fantásticos (Lynch), hincapié en la acción (Mann)
- Continuación en *Los Soprano* y otras series de televisión

Autores y títulos del *neo-noir* norteamericano:

- **Martin Scorsese:** *Uno de los nuestros*, *Casino*, *Gangs of New York*, *Infiltrados*
- **Joel y Ethan Coen:** *Muerte entre las flores*, *Fargo*, *Sangre fácil*, *El hombre que nunca estuvo allí*
- **Quentin Tarantino:** *Reservoir Dogs*, *Pulp Fiction*
- **David Lynch:** *Terciopelo azul*, *Carretera perdida*, *Mulholland Drive*
- **Brian de Palma:** *El precio del poder (Scarface)*, *Los intocables de Eliot Ness*, *Atrapado por su pasado*, *La dalia negra*
- **Ridley Scott:** *La sombra del testigo*, *Red de mentiras*, *Black Rain*, *American Gangster*
- **Michael Mann:** *Heat*, *Collateral*, *Enemigos públicos*

Érase una vez en América (Sergio Leone, 1984)
Inicio de criminalidad

Nuevo gangsterismo: *Muerte entre las flores*

Corrupción policial: *L.A. Confidential*

Radiactividad: *Mulholland Falls*- *La brigada del sombrero*

Ironía: *Sangre fácil*

Selección de títulos

- *Muerte entre las flores* (Joel Coen, 1990)
- *Uno de los nuestros* (Martin Scorsese, 1990)
- *Los timadores* (Stephen Frears, 1990)
- *Billy Bathgate* (Robert Benton, 1991)
- *El ojo público* (Howard Franklin, 1992)
- *Atrapado por su pasado* (Brian de Palma, 1993)
- *Casino* (Martin Scorsese, 1995)
- *La brigada del sombrero* (Lee Tamahori, 1996)
- *Al caer el sol* (Robert Benton, 1996)
- *L.A. Confidential* (Curtis Hanson, 1997)
- *Camino a la perdición* (Sam Mendes, 2002)
- *Infiltrados* (Martin Scorsese, 2006)
- *American Gangster* (Ridley Scott, 2007)
- *Promesas del Este* (David Cronenberg, 2007)
- *Enemigos públicos* (Michael Mann, 2009)

Cine policíaco español

- Ciclo reducido en los años 50
- Importancia de la producción barcelonesa
- La censura impide elementos habituales del cine negro como el trasfondo de crítica social, la corrupción de las instituciones, la ambigüedad moral o las referencias a mecanismos sexuales.
- Elogio de la habilidad de la policía
- Sesgo dramático, costumbrista y social de algunos títulos
- Digresiones de comedia

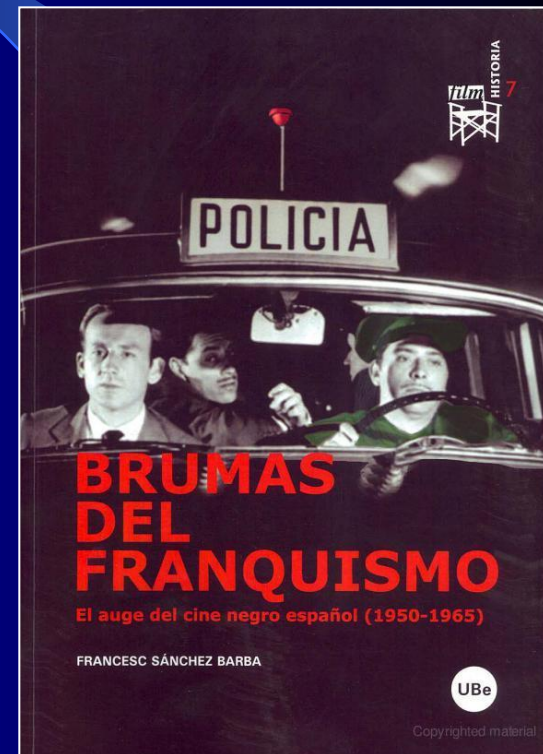
Libros:

- Elena Medina, *Cine negro y policíaco español de los años cincuenta*, Barcelona, Laertes, 2000.
- Francesc Sánchez Barba, *Brumas del franquismo. El auge del cine negro español (1950-1965)*, Barcelona, Universidad, 2007.
- Jesús Palacios (ed.), *Euronoir: serie negra con sabor europeo*, Las Palmas, Festival de Cine, 2006.

El documento policial

- Acciones policiales de investigación y captura de criminales
- Idealización de la policía y apología de su generosidad (ausencia de corrupción o brutalidad en los métodos)
- Reconocimiento y homenaje a los agentes y fuerzas de seguridad
- *Brigada criminal, Apartado de correos 1001, Ha desaparecido un pasajero, Juzgado permanente, Los agentes del Quinto Grupo, Relato policíaco, El ojo de cristal, Camino cortado, Contrabando*

La investigación de un grupo de sospechosos

- Acciones policiales de investigación con un grupo de presuntos criminales de delito de sangre
- Acción en espacios cerrados y únicos
- Películas “de encuesta” al estilo Agatha Christie
- *Crimen en el entreacto, Último día, Intriga en el escenario, El pasado te acusa, Culpables, De espaldas a la puerta*

Psicología criminal y cine negro

- Indagación en las motivaciones del criminal
- Personajes con notable carga de ambigüedad
- Peso decisivo de las pasiones en el comportamiento de los personajes
- Psicología criminal: *Los ojos dejan huellas, Crimen imposible, Playa prohibida, Juicio final, La melodía misteriosa, Miedo, Avenida Roma 66, El cebo, Buen viaje, Pablo, Llama un tal Esteban*
- Cine negro: *La corona negra, El puente del diablo, Los peces rojos, El anónimo, Manos sucias, Minutos antes, Un vaso de whisky*

El peso moral: *Hay un camino a la derecha*

El delincuente aislado

- Títulos centrados en la acción criminal
- El delincuente aparece como profesional frío y eficiente o, por el contrario, como sujeto desesperado y psicológicamente débil
- *El pasado amenaza, Manchas de sangre en la luna, Carretera general, La frontera del miedo*

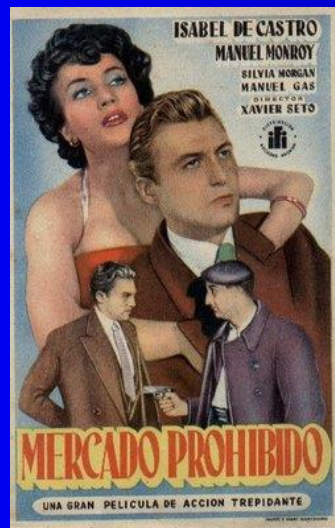
La delincuencia juvenil

- Imitación del cine norteamericano (*Forja de hombres*)
- Planteamientos paternalistas
- Elogio de educadores públicos
- *Almas en peligro, Yo maté, Serán hombres*

Las bandas organizadas

- Grupo estructurado para la acción criminal
- Organización jerárquica con un jefe y un tipo de confianza
- Trayectoria amplia o grupo improvisado para un golpe
- Relaciones variadas entre los miembros de la banda, que constituyen un microcosmos de tipos humanos
- *Mercado prohibido, Delincuentes, El fugitivo de Amberes, Nunca es demasiado tarde, El expreso de Andalucía, Horas de pánico, Cuatro en la frontera, Distrito quinto, El desafío, Trampa al amanecer*

Falso culpable

- Suceso criminal con sangre (normalmente asesinato) que ha quedado impune
- Necesidad de conocer la verdad para mostrar la inocencia del sospechoso o incriminado
- El verdadero criminal termina pagando con su vida
- *Hombre acosado, Duda, Persecución en Madrid, Cita imposible, Su propio destino, Muerte al amanecer*

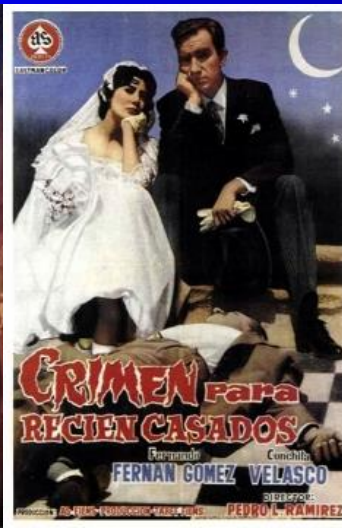
Otros

- **Cine de prisión:** *El presidio, La canción del penal*
- **Casos judiciales:** *Quema en el suelo, Pleito de sangre*
- **Cine negro en clave de humor:** *Yo no soy la Mata-Hari, La lupa, Los ladrones somos gente honrada, Carlota, Crimen para recién casados*

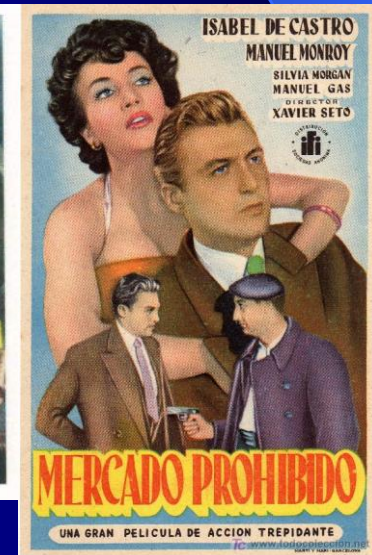
Guionistas especializados:

- **Julio Coll:** *Apartado de Correos 1001*, *Mercado prohibido*, *Nunca es demasiado tarde*, *Un vaso de whisky*, *Distrito quinto*, *Duda*.
- **José Antonio de la Loma:** *El presidio*, *Los agentes del Quinto Grupo*, *Sitiados en la ciudad*, *El ojo de cristal*, *Cuatro en la frontera*.
- **Vicente Coello:** *El expreso de Andalucía*, *Crimen para recién casados*, *Llama un tal Esteban*
- **José Luis Dibildos:** *Hombre acosado*, *Camino cortado*, *La frontera del miedo*
- **Carlos Blanco:** *Los ojos dejan huellas*, *Los peces rojos*

Directores especializados:

- **Ignacio F. Iquino:** *Hombres sin honor, Una sombra en la ventana, ¡Culpable!, El obstáculo, El ángel gris, Brigada criminal, Camino cortado*
- **Julio Salvador:** *Apartado de Correos 1001, Duda, Contrabando, Han matado a un cadáver*
- **Antonio Santillán:** *Enemigos, Almas en peligro, El presidio, El ojo de cristal, Cuatro en la frontera, Cita imposible*

Atraco: A tiro limpio

Policíaco español 1980-2010

- *El crack I y II*
- *El arreglo*
- *Fanny Pelopaja*
- *Barcelona Sur*
- *El arreglo*
- *Asalto al Banco Central*
- *El Lute I y II*
- *Al acecho*
- *Beltenebros*
- *Amantes*
- *Todo por la pasta*
- *Antártida*
- *El pasajero clandestino*
- *Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto*
- *Los lobos de Washington*
- *La caja 507*
- *En la ciudad sin límites*
- *El alquimista impaciente*
- *El Lobo*
- *Hormigas en la boca*

Cine penitenciario: *Celda 211*

Cine negro francés: el *polar*

- *Polar*: de *roman policier*, pero también frío, distante
- Antecedentes con las series *Fantômas*, *Nick Carter*, *Judex* y *Los vampiros*; el inspector Maigret de Georges Simenon
- Especialización dentro del realismo poético de los años 30
- Jean Gabin como figura emblemática
- Ciclo de cine judicial de André Cayatte
- Madurez y diversidad en los 60-70

Antecedentes y trasvases del realismo poético

- Los bajos fondos parisinos de Marcel Carné (*El muelle de las brumas*, *Le jour se lève*), Jean Renoir (*La golfa*, *La bestia humana*) o Julien Duvivier (*La Belle équipe*)
- Interacción con el cine negro americano:
 - *Pépé le Moko* se inspira en *Scarface* y *El muelle de las brumas* en *La ley del hampa*
 - *Perversidad* es una nueva versión de *La golfa* y *Deseos humanos* de *La bestia humana*
- Aunque traten sobre crímenes, las historias del realismo poético hacen más hincapié en la atmósfera y el clima social y moral de la época
- “Si el cine *noir* americano operaba mediante estrategias de extrañamiento de lo cotidiano y un lenguaje epigramático de réplicas y contrarréplicas, el realismo poético francés optaba por la búsqueda de la poesía que se oculta tras el más nimio e insignificante de los objetos y por una exuberancia verbal que expresaba sin ambages sus ideas sobre el amor, la muerte y el sinsentido de la existencia” (Roberto Cueto)

- Centralidad de los sucesos criminales, protagonismo del crimen
- Descripciones del mundo del hampa con sus tipos singulares y su argot
- Talante pesimista, nihilista y existencialista: la *fatalitas* como ethos vital de los héroes trágicos. Inacción y suicidio
- El *polar* es un género cinematográfico muy masculino y la figura de la mujer es subsidiaria en la época clásica

“Un estilo (aunque sean muchos) característico y diferenciado que hunde sus raíces en la esencia misma de la gran novela francesa del XIX (Balzac, Hugo, Dumas, Zola...) tanto como en su expresión más popular y populista (Sué, Féval, Zévaco...), hasta llegar así a los múltiples, casi infinitos, callejones y bulevares que conforman el complejo universo de la Serie Negra francesa, literaria y cinematográfica” (Jesús Palacios)

Jean Gabin

Fatalitas

- Determinismo, poética de la predestinación
- Carisma trágico y fatalista de los protagonistas, estoicos dejados por la inacción
- Fatalidad de robos y planes criminales que no logran su objetivo: *Rififi, El imperio de los canallas, La evasión, Gran jugada en la Costa Azul*
- Relatos con criminales que se dejan atrapar por la policía o se resignan ante la muerte anunciada: *Al final de la escapada, El silencio de un hombre*
- Pulsión necrófila. Desdramatización de la muerte y desafío esteticista: “Perseguidos por una *fatalitas* que parece mostrar, más allá de toda duda y toda moral, que Dios o cualquier idea de orden y coherencia son simples ficciones, propias de pueblos primitivos e incultos, los antihéroes del *noir* a la francesa se comportan como miembros que son de una de las naciones más civilizadas del mundo muriendo con ‘estilo’”

Años 60-70:

- Directores: Jean-Pierre Melville, Henri Verneuil, Claude Sautet, Jacques Deray, Georges Franju
- Actores: Jean-Paul Belmondo, Alain Delon
- Novelística de José Giovanni
- Heterodoxos que ponen en crisis el género: los directores de la Nouvelle Vague, en particular Jean-Luc Godard (*Al final de la escapada*, *Pierrot el loco*, *Banda aparte*, *Lemmy contra Alphaville*) y Robert Bresson (*El dinero*, *Pickpocket*)

Directores y películas del polar

- **Julien Duvivier:** *Pépé le Moko, Voici le temp des assassins*
- **Marcel Carné:** *Hôtel du Nord, El muelle de las brumas*
- **Henri-Georges Clouzot:** *El cuervo, En legítima defensa, El salario del miedo, Las diabólicas*
- **Jacques Becker:** *Touchez pas au grisbi, Las aventuras de Arsenio Lupin, La evasión*
- **Henri Verneuil:** *Gran jugada en la Costa Azul, Pánico en la ciudad*
- **Jean-Pierre Melville:** *Bob le flambeur, Dos hombres en Manhattan, El confidente, Hasta el último aliento, El silencio de un hombre, Círculo rojo, Crónica negra*
- **Claude Sautet:** *A todo riesgo, Armas para el Caribe, Max y los chatarreros*

El carnicero

Claude Chabrol

- Crítico de *Cahiers du Cinéma* y miembro de la Nouvelle Vague
- Análisis de la burguesía provinciana
- Relatos de intriga criminal con participación psicológica del espectador
- Ironía y humor distanciador
- Presencia habitual de Isabelle Hupert
- *Accidente sin huella, Las ciervas, Accidente sin huella, El carnicero, La ceremonia, El infierno, En el corazón de la mentira, Violette Nozière, Un asunto de mujeres*

Sequedad narrativa en el cine de atracos de los 70: *Círculo rojo*

Policíaco-político italiano

- Especializaciones del *giallo* (Mario Bava, Dario Argento) y de la vertiente de denuncia del policíaco-político (mafia, corrupción política, terrorismo)
- **Francesco Rosi**: *El desafío*, *Las manos sobre la ciudad*, *Salvatore Giuliano*, *El caso Mattei*, *Lucky Luciano*, *Excelentísimos cadáveres*, *Dimenticare Palermo*
- **Elio Petri**: *La víctima número diez*, *A cada uno lo suyo*, *Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha*
- **Damiano Damiani**: *El día de la lechuza*, *Confesiones de un comisario*, *¿Por qué se asesina a un magistrado?*, *Pizza Connection*
- **Umberto Lenzi**: *Milano odia: la polizia non può sparare*, *Nappolik violenta*, *De Corleone a Brooklyn*

Denuncia política: *El caso Matteotti*

Espacios y tiempos del cine de la Mafia

- Cosa Nostra siciliana, Camorra napolitana, 'Ndraggheta calabresa... y mafias USA
- Contexto histórico del fascismo, el bandolerismo y las luchas campesinas en *La fuerza del silencio*, *Salvatore Giuliano*, *Hay que quemar a un hombre*
- Especulación inmobiliaria y corrupción municipal en *El día de la lechuza* y *Las manos sobre la ciudad*
- Ciclo de películas italianas sobre mafia norteamericana
- Adaptaciones de obras de Leonardo Sciascia

Cine asiático emergente

Hana-bi. Flores de fuego

- **Takeshi Kitano:** *Violent Cop, Sonatine, Brother, Hana-Bi. Flores de fuego, Zatoichi*
- **John Woo:** *Cara a cara, Hard boiled, Un ladrón es siempre un ladrón, Una bala en la cabeza, The Killer, Un mañana mejor*