

“A SANGRE FRÍA: HISTORIA DEL CINE NEGRO, POLICIACO Y CRIMINAL”

CURSO DE ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO
IMPARTIDO POR EL PROFESOR
JUAN SANTIAGO HUERTA

OBJETIVO:

Trazar una línea crítica de Análisis Cinematográfico estudiando el nacimiento, trayectoria y apogeo del Cine Negro, Policiaco y Criminal en sus múltiples facetas. Dicho recorrido abarcaría desde el surgimiento del Filme de Detectives en Estados Unidos pasando por la herencia que marcó el Cine Expresionista Alemán de los años 30, hasta la creación de un lenguaje propio enmarcado por una forma particular de hacer cine: personajes torcidos o perseguidos por la justicia, una atmósfera amenazante y opresora, y a pesar del pesimismo inherente de esta corriente cinematográfica; la búsqueda de un mundo mejor en una sociedad que no ofrece demasiadas opciones para el triunfo social, moral y personal.

MÓDULO 1. (DOCE SESIONES, PRIMER TRIMESTRE)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

- A) Las bases históricas del cine negro y criminal.
- B) Antecedentes literarios del cine policiaco.
- C) La raíz germánica y la crisis social, política y económica de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial.

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS FÍLMICOS DE:

1. “Dr. Mabuse, jugador” (Alemania, 1922)
2. “M, el vampiro de Düsseldorf” (Alemania, 1931). Ambas de Fritz Lang.
3. “Sunrise” (Estados Unidos, 1927) de F.W. Murnau

EL CINE DE GANGSTERS Y EL CINE DE DETECTIVES: PRECURSORES DEL CINE NEGRO

- La influencia del cine de criminales. Los primeros anti-héroes.
- La fuerza policiaca norteamericana: Honestidad ideal y corrupción corriente.

PROYECCIÓN DE

4. "Furia" (1936) de Fritz Lang

EL CINE NEGRO

GESTACIÓN DE UN GÉNERO

- El Cine Negro se transforma. Cambian los personajes, de policías y ladrones a individuos con un pasado turbio.

PROYECCIÓN DE:

5. "Sólo se vive una vez" (1937) de Fritz Lang
6. "El Halcón Maltés" (1941) de John Huston. -
7. "Días sin huella" (Lost Weekend) (1945) de Billy Wilder.

LAS FEMMES FATALES Y EL CINE NEGRO

- La mujer seductora como objeto de perdición criminal.

PROYECCIÓN DE:

8. "Perdición" (Double Indemnity) (1944) de Billy Wilder
9. "La Mujer del Cuadro" (1944) de Fritz Lang
10. "Laura" (1944) de Otto Preminger
11. "Gilda" (1946) de Charles Vidor.

APOGEO DEL GÉNERO

- Evolución y sofisticación del Género negro.

PROYECCIÓN DE:

12. "La Dama de Shanghai" (1948) de Orson Welles.
13. "La Ciudad al desnudo" (Naked City) (1948) de Jules Dassin.
14. "La Jungla de Asfalto" (1950) de John Huston.

MODULO 2. (DOCE SESIONES, SEGUNDO TRIMESTRE)

EL CINE NEGRO TARDÍO

BARROQUISMO Y TRANSFORMACIÓN DEL CINE NEGRO

-El cine negro se torna más sofisticado. Los recursos cinematográficos se utilizan al máximo para un mejor efecto en el Género.

PROYECCIÓN DE:

1. "El Ocaso de una Estrella"(Sunset Boulevard)(1950) de Billy Wilder.
2. "Los Sobornados" (1953) (The Big Heat) de Fritz Lang
3. "Casta de Malditos" (The Killing) (1956) de Stanley Kubrick
4. "Sombras del mal" (Touch of evil) (1958) de Orson Welles.

EL NEO FILM NOIR FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS

-La influencia del Cine Negro y policiaco fuera de su lugar de origen: México, Japón, Francia e Italia.

PROYECCIÓN DE:

5. "En la Palma de tu mano" (México, 1950) de Roberto Gavaldón
6. "Juventud Bestia" (Japón, 1963) de Seijun Suzuki.
7. "El Samurai"(Francia, 1967) de Jean-Pierre Melville.
8. "Han masacrado a una mujer" (Italia, 1969) de Fernando Di Leo.

EL PULP Y EL CINE POLICIACO NORTEAMERICANO

-El Cine Negro se transforma en el *Pulp*, el *Hard Boiled*, el *Thriller* moderno.

PROYECCIÓN DE:

9. "El Beso al Desnudo" (Naked Kiss) (1964) de Samuel Fuller
10. "A sangre fría" (In cold blood) (1967) de Richard Brooks

11. "La Huída" (The Getaway) (1972) de Sam Peckinpah
12. "La Conversación" (1974) de Francis Ford Coppola.

BIBLIOGRAFÍA

-Sadoul, George:

"Historia del Cine Mundial"
Siglo XXI editores
Impreso en México.

-Altman, Rick:

"Los Géneros Cinematográficos"
Editorial Paidós, serie Paidós Comunicación.
Impreso en España en 1999

-Herederero F., Carlos/Santamarina, Antonio:

"El Cine Negro"
Editorial Paidós, serie Paidós Studio
Impreso en España en 1996.

-Coma, Javier:

"Diccionario de Cine Negro"
Editorial Plaza y Janés
Impreso en España en 1990.

SEMBLANZA DE JUAN SANTIAGO HUERTA NAVARRO

Nace en la Ciudad de México. Cursó estudios de Cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM con la especialidad en guión cinematográfico y realización. Ha sido profesor de Dirección, Edición, Guión y Análisis Cinematográfico en diferentes instituciones educativas como la Facultad de Ciencia Políticas de la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Fílmoteca de la UNAM, el CUEC y La Casa del Lago de la UNAM. Fue nominado al Ariel de la Academia en el año de 1991 por su cortometraje "**Amanecer en Disneylandia**"; también ha sido realizador (con Rafael Tonatiuh) de diferentes cortos satírico-musicales como "**¡Oye Perro! (Electroperro funky-mix)**", nominado al mejor video-clip en la se-

gunda Bienal de Video de CONACULTA de 1992, y **“Carmina y Quetzalcoatl”**, ganador al mejor guión de la SOGEM, en la misma Bienal de Video de 1992.

De 1993 a 1999 trabajó como asistente de dirección, fotógrafo y editor en **“Ad Astra Producciones”**, realizando programas de historia y divulgación de la ciencia para el Canal 22.

En el 2000 dirigió los videos **“El Internacional”** (ganador de la convocatoria “Jóvenes del Tercer Milenio” del Instituto Mexicano de la Juventud/CONACULTA) y **“Solitud”**, ambos generados con la cámara “Tycho Vision”.

En el 2001, recibió la beca de *Jóvenes Creadores* del FONCA-CONACULTA en el área de video con sus cortometrajes **“Retrato de un hombre apacible”** y **“El hoyo y la carne”**.

Entre los años 2002 y el 2004 trabajó como artista multimedia en colaboración con diversos músicos de la escena electrónica nacional e internacional en recintos artísticos y culturales como son El Museo de la Ciudad de México, la Alianza Francesa y el *Ex Teresa*.

En el 2004 y en 2006 fue beneficiado de la beca: **“Artes por Todas Partes”** de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal en el en el área de Artes Visuales para difundir su obra en disitintas sedes culturales y educativas de la capital.

También ha sido colaborador en diferentes medios, como el Noticiero **“Detrás de la Noticia”** de Ricardo Rocha o columnista del suplemento **“Traspatio”** del diario Milenio.

Así mismo, participó como guionista y co-editor en largometraje documental **“Ni muy, muy...Ni tan, tan... simplemente Tin Tán”**, estrenado en la Muestra Internacional de Cine del 2005 y en el FICCO en el 2006.

En el 2007, además de producir **“Polaroids”**, su primer largometraje como director; editó su segundo largometraje: **“Tepito: El Pequeño Templo”**, documental de Christoph Müller.

En el 2010 publicó su primer libro de crítica y análisis musical: **“Cuerdas Extrañas: Música al Margen: 1960-1969”**.

En el 2015, escribió con Rafael Tonatiuh el guión de ficción de largometraje **“Los Amigos de mi Mujer”** para el director Armando Casas, además de presentar su segundo libro de Análisis Musical: **“Más Cuerdas Extrañas: Música al Márgen Volumen II: 1970-1979”**.

Actualmente, escribe el guión de largometraje documental: **“Ellos no quieren que sepas mi nombre”** para el director Manuel Márquez.