

Cineforum: Cine francés de la Ocupación

19 h. Dohain Gratis. Pulimentos del Norte. Cortes 29-31. 6ºE. Bilbao 944 159 525

Maiatza 22 mayo: “**Laissez-passer**” 2002. Bertrand Tavernier. 170 min. VOS.
Maiatza 29 mayo: “**Le main du diable**” 1942. Maurice Tourneur. 82 min. VOS.
Ekaina 05 junio: “**Les visiteurs du soir**” 1942. Marcel Carné. 120 min. VOS inglés.
Ekaina 11 junio: “**Le corbeau**” 1943. Henri-Georges Clouzot. 92 min. VOS.
Ekaina 19 junio: “**La nuit fantastique**” 1941. Marcel L’Herbier. 103 min. VOS inglés.
Ekaina 26 junio: “**Les anges du peche**” 1943. Robert Bresson. 87 min. VOS.
Uztaila 02 julio: “**Les enfants du paradis 1**” 1945. Marcel Carné. 102 min. VOS.
Uztaila 10 julio: “**Les enfants du paradis 2**” 1945. Marcel Carné. 90 min. VOS.
Uztaila 17 julio: “**Lumière d’été**” 1943. Jean Gremillon. 110 min. VOS inglés.

Comisariado por Alejandro de la Rica

Entre el periodo del realismo poético de los años 30 y la Nueva Ola de finales de los 50, el cine francés entró en lo que muchos historiadores del cine consideran una época oscura y controvertida. Cercenado por la invasión alemana y la censura del gobierno de Vichy, el cine francés evitó los contenidos realistas contemporáneos y se centró en hechos históricos, la mitología y el simbolismo. A su vez, se esforzó en mantener lo que quedaba de la industria del cine en una época de escasez y restricciones, creando un cine muy centrado en la calidad técnica y el entretenimiento pero muy alejado de lo que pasaba en las calles.

Aun así, es durante este periodo cuando germinan las carreras de grandes directores como Jacques Becker, Robert Bresson, Jean-Pierre Melville y Henri-Georges Clouzot.

Durante la ocupación alemana se produjeron en Francia 220 películas entre agosto de 1940 y mayo de 1944, lo que comparado con las 180 de 1937 y las 122 de 1938 parecerían bien pocas si no tuviésemos en cuenta que casi la mitad de los profesionales del cine habían escapado al extranjero huyendo del fascismo, se impedía trabajar en el cine a los judíos, había una escasez de materiales de todo tipo que dificultaba las producciones (por ejemplo: la plata escaseaba para fabricar el nitrado de los rollos de películas) y el público sufría tremendas privaciones. Sin embargo, las películas rodadas en inglés, así

como muchas de las ya realizadas en francés, estaban prohibidas, lo que dejaba a la industria francesa prácticamente sin mas competencia que la del cine alemán e italiano y por lo tanto la audiencia era comparativamente muchísimo mayor.

En la Francia de la zona denominada “libre”, la no ocupada por los alemanes entre 1940-42, el régimen de Vichy era mas conservador incluso que el de los propios alemanes y muchas de las películas que ellos prohibían luego eran aprobadas por los alemanes. En el sur de Francia quedaba una pequeña industria en la Costa Azul que realizó 32 películas entre 1940-44, en la que sobresalían la productora que el escritor y director Marcel Pagnol tenía cerca de Marsella y los estudios Victorine de Niza, que produjeron dos de las obras maestras de Marcel Carné: *Les Visiteurs du Soir* en 1942 y *Les Enfants du Paradis* en 1944 y la gran película (que fue prohibida) de Jean Grémillon *Lumière d’été* en 1943, todas estas con guiones del escritor y poeta libertario Jacques Prévert.

Productions André Paulvé

Victorine Studios

La Continental

“Greven parece pensar que su tarea es elevar la calidad el cine francés. No nos corresponde ofrecer a los franceses buenas películas ni mucho menos fomentar su nacionalismo. He dado instrucciones muy claras para que los franceses solo produzcan películas que sean ligeras, vacías y a ser posible estúpidas. Creo que se contentarán con esto”

Joseph Goebbels, mayo de 1942

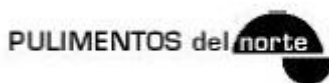
Esas 220 películas fueron producidas por alrededor de 60 productoras, muchas de las cuales no produjeron mas de una y no mas de 6, con una notable excepción, que produjo 30. Esta compañía era alemana y se había creado con el fin de ofrecer al público francófono de los países ocupados un cine escapista. En octubre de 1940 Marc Lauer, dueño de los estudios de Boulogne-Billancourt en las afueras de París, “cedió” las instalaciones a la Continental y para comienzos de 1941 ya se proyectaba *L'assassinat du Père Noël*, cuyo protagonista Harry Baur fue asesinado por la Gestapo. La Continental terminó controlando los estudios Paris-Cinema y Neully, numerosos laboratorios y 39 salas de cine, muchas de ellas confiscadas a sus dueños judíos.

Para dirigir la Continental se nombró a Alfred Greven, que había sido un as de la aviación de caza de la Primera Guerra Mundial, era amigo de Hermann Goering y había dirigido durante un breve espacio de tiempo la Ufa, que era la principal productora cinematográfica alemana. Greven solamente respondía ante el ministro de propaganda del Reich, Joseph Goebbels, pero sorprendentemente optó temerariamente por ignorar sus

instrucciones y se reveló como un esteta y cinéfilo amante de la cultura francesa a quien le apasionaba leer los guiones que iba a producir.

La primera tarea de Greven fue reclutar un equipo de directores, escritores y actores franceses entre los que habían quedado atrapados en la Europa ocupada. Entre los actores, contó con estrellas de la época como Raimu, Fernandel, Pierre Fresnay y Danielle Darrieux. Entre los directores, consiguió a los ya establecidos Marcel L'Herbier, Christian Jacque, Henri Decoin, Jean Gremillon y Maurice Tourneur y algunos que serían reconocidos en la posguerra: Albert Valentin, Andre Cayatte y Henri-Georges Clouzot. En el departamento de guiones, dirigido por Clouzot, llegó a contar con Charles Spaak y -a sabiendas- con el escritor judío y comunista Jean-Paul Le Chanois, Para alguno de sus fichajes, Greven no dudaba en emplear la mentira o el chantaje mas despiadado: A Marcel Carné le intentó atraer con falsas promesas de un equipo de guionistas con el que no contaba, a Danielle Darrieux le ofreció resolver los problemas de visado de su amante, al guionista Jean Aurenche y al actor Paul Meurisse les amenazó con enviarlos a un campo de trabajo en Alemania.

De las 30 películas que produjo la Continental, ninguna contaba con técnicos alemanes y por ello muchos profesionales del cine francés salvaron sus vidas. Casi todas las películas que produjo tenían poco de ligeras, vacías o estúpidas, y nada de propaganda o antisemitismo. Todo ello lo contrario al cine alemán de la era nazi. Pocas resultaron ser claramente malas, la mayoría bastante buenas para la época en que fueron realizadas y algunas (*La main du diable*, *Le corbeau*, *L'assassin habite... au 21*) son consideradas obras maestras del cine de todos los tiempos.

Laissez-passer / Salvoconducto

Dirección: Bertrand Tavernier.

País: Francia.

Año producción: 2000.

Año estreno: 2002.

Duración: 170 min.

Interpretación: Jacques Gamblin (Jean Devaivre), Denis Podalydès (Jean Aurenche), Charlotte Kady (Suzanne Raymond), Marie Desgranges (Simone Devaivre), Ged Marlon (Jean-Paul Le Chanois), Philippe Morier-Genoud (Maurice Tourneur).

Guión: Jean Cosmos y Bertrand Tavernier; basado en el libro de Jean Devaivre.

Producción: Alain Sarde y Frédéric Bourboulon.

Música: Antoine Duhamel.

Fotografía: Alain Choquart.

Montaje: Sophie Brunet.

Diseño de producción: Emile Ghigo.

Vestuario: Valérie Pozzo di Borgo.

Estreno en España: 27 Septiembre 2002.

París, 3 de marzo de 1942. Continental Films, la productora alemana dirigida por el Doctor Greven, que produce películas en Francia 1940, es un reflejo del dilema al que se enfrentan todos los franceses: ¿es posible seguir trabajando como si no hubiese cambiado nada, “entre los dientes del lobo, donde no te puede morder?” ¿O hay que negarse a colaborar y abandonar el país?

En la película los recuerdos de dos hombres se entrelazan y narran la aventura que emprenden en la que sus vidas están destinadas a cruzarse.

El primero, Jean Devaivre (Jacques Gamblin), ayudante de dirección, se incorpora a la Continental a fin de camuflar sus actividades en la Resistencia. Es un hombre de acción, temerario, impulsivo y atrevido.

El otro, Jean Aurenche (Denis Podalydès) es un guionista con alma de poeta que lucha por rechazar las ofertas de trabajo de los alemanes. Es un hombre reservado, insaciable y curioso que se debate entre tres amantes. Sobre todo es un testigo que empieza a resistirse cuando coge la pluma.

La película gira alrededor de estos dos hombres decenas de personajes, sumisos y rebeldes. Algunos luchan y otros colaboran pero en la Francia ocupada todos se enfrentan al hambre, al frío y a las restricciones. La película está dedicada a los que vivieron esa época.

Laissez passer, la más ambiciosa película de Bertrand Tavernier hasta su realización, ofrece una fascinante visión de la industria del cine francés durante el período más negro - en el momento de la ocupación nazi entre 1942 y 1944. La película gira en torno a dos jugadores comparativamente menores en la industria del cine de la época, Jean Aurenche y Jean Devaivre, y contrasta sus actitudes muy diferentes de trabajar para los alemanes. La película es moralmente ambigua, pero plantea algunas preguntas válidas acerca de hasta dónde se puede colaborar legítimamente con un enemigo sin sacrificar sus creencias más queridas.

Le main du diable / La mano del diablo

Dirección: Maurice Tourneur.

País: Francia.

Año: 1943.

Duración: 82 min.

Interpretación: Pierre Fresnay, Josseline Gaël, Noël Roquevert, Guillaume de Sax, Pierre Larquey, André Gabriello, Antoine Balpêtré.

Guión: Jean-Paul Le Chanois; basado en el libro de Gérard de Nerval.

Producción: Continental Films.

Música: Roger Dumas.

Fotografía: Armand Thirard (B&W).

En las montañas, durante una oscura y lluviosa noche, un misterioso hombre llega a una posada llena de turistas. El extraño comportamiento de Roland Brissot (Pierre Fresnay) llama la atención de todos. Obligado por los acontecimientos, así como por la hostilidad de la multitud que le rodea, a regañadientes empieza a contar su historia. Tiempo atrás fue un pintor fracasado, hasta que despedido por la mujer que amaba en un restaurante, el propietario del local le vendió un talismán que le daría grandes éxitos, tanto en su vida personal como profesional. Lamentablemente, dicho talismán era propiedad del mismo diablo.

Les visiteurs du soir / Los visitantes de la noche

Dirección: Marcel Carné.

País: Francia.

Año: 1942.

Duración: 120 min.

Interpretación: Arletty, Marie Déa, Fernand Ledoux, Alain Cuny, Pierre Labry, Jean d'Yd, Roger Blind.

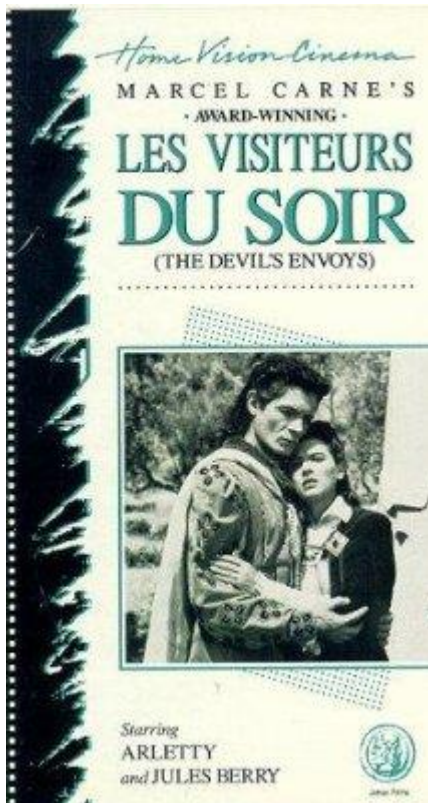
Guión: Jacques Prévert, Perre Laroche.

Producción: Productions André Paulvé.

Música: Maurice Thiriet.

Fotografía: Roger Hubert.

En 1485, el Demonio envía al mundo a dos emisarios, Dominique y Gilles, que se presentan en el castillo del Barón de Hughes, que está celebrando el compromiso de su hija con el caballero Renaud. Como Gilles, en contra de los planes de su Señor, se enamora de la joven, el Diablo acaba presentándose en el castillo adoptando la figura de un viajero.

Le corbeau / El cuervo

Dirección: Henri Georges Clouzot.

País: Francia.

Año: 1943.

Duración: 92 min.

Interpretación: Pierre Fresnay, Ginette LeClerc, Micheline Francey, Pierre Larquey, Noel Roquevert.

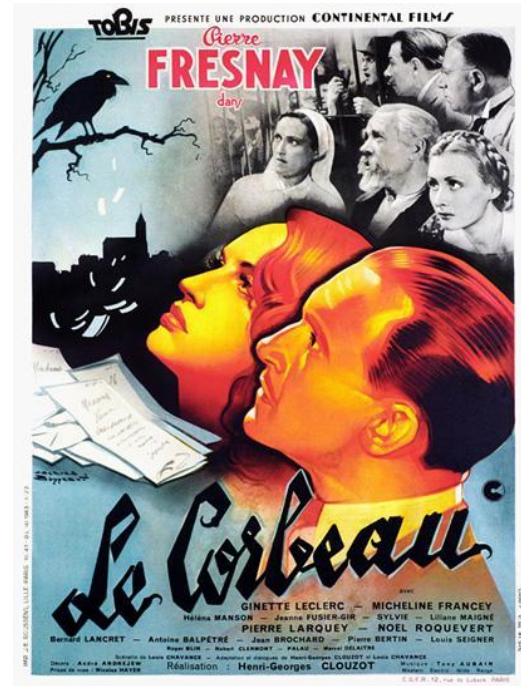
Guión: Louis Chavance, Henri Georges Clouzot.

Producción: Continental Films.

Música: Tony Aubin.

Fotografía: Nicolas Hayer (B&W).

La tranquilidad de la pequeña localidad francesa de Saint-Robin es perturbada por un brote repentino de cartas envenenadas, que lanzan viles calumnias sobre destacados miembros de la comunidad. La identidad del autor de la carta sigue siendo un misterio - las misivas venenosas están firmadas por El Cuervo. El Dr. Germain, ginecólogo respetado de la ciudad, está acusado de realizar abortos ilegales y de tener una aventura con Laura Vorzet, la joven esposa de uno de sus colegas, el psiquiatra Dr. Vorzet. Asuntos como estos vienen a la cabeza cuando un paciente del hospital se suicida después de recibir una de las cartas, que dice que tiene cáncer terminal. Las malas lenguas apuntan a la enfermera Marie Corbin como culpable cuando una carta de El Cuervo cae de su corona en el funeral de su paciente. En medio de un escándalo público, la enfermera es detenida y las cartas dejan de aparecer - por un tiempo. Cuando una segunda ola de cartas venenosas comienza, el Dr. Germain comienza a sospechar Denise, la hermana hipocondríaca del maestro de escuela de la ciudad. Una vez que Denise ha convencido a Germain de su inocencia, el dedo de la sospecha apunta hacia el sospechoso menos probable, Laura, pero las cosas no son lo que parecen. Mientras tanto, la madre del suicida del hospital está a la caza del Cuervo, habiendo resuelto que la muerte de su hijo debe ser vengada.

¿Hay una película que sea más intensamente evocadora de Francia bajo la ocupación alemana que *Le Corbeau*, la segunda y más notoria película que será dirigida por Henri-Georges Clouzot? A través de su crudamente realista retrato de una pequeña comunidad de la provincia está impulsada en un torbellino de miedo y recelo por una avalancha de denuncias maliciosas, *Le Corbeau* pinta el cuadro más vívido y corrosivo de la Francia controlada por los nazis. Hoy en día es fácil ver la película por lo que es - un asalto flagrante del virulento malestar de habladurías sobre vecinos que arruinó Francia durante la ocupación, pero en el momento de su lanzamiento en el año 1943 fue muy mal recibida. Los detractores más vociferantes de la película fueron, curiosamente, los intelectuales magnánimos de la Resistencia, que lo caracterizaron como propaganda alemana anti-francesa. Paradójicamente, los censores cinematográficos alemanes estaban tan horrorizados por la película - por la búsqueda inmoral y deprimente, que prohibió su estreno en la Alemania nazi.

La nuit fantastique / La noche fantástica

Dirección: Marcel L'Herbier.

País: Francia.

Año: 1943.

Duración: 103 min.

Interpretación : Fernand Gravey, Micheline Presle, Saturnin Fabre, Charles Granval, Bernard Blier, Marcel Lévesque, Christiane Nère, Jean Parédès, Zita Fiore.

Guión: Marcel L'Herbier, Henri Jeanson, Maurice Henry, Louis Chavance.

Producción: Union Technique Cinematographique.

Música: Maurice Thiriet.

Fotografía: Pierre Montazel (B&W).

Denis es un estudiante pobre de París, que malvive mediante un trabajo nocturno en el mercado de Les Halles. Enfermo de agotamiento casi total, comienza a soñar con una esquiva mujer de blanco, de la que se enamora - para disgusto de su novia Nina. Una noche, Denis se duerme en la calle y se despertó cuando un extraño pasa junto a él. Creyendo que todavía está soñando, Denis se sorprende al ver a la mujer de sus sueños. Él la sigue en un restaurante donde se le invita a unirse a la extraña mujer, Irène y su séquito aún desconocido. Su padre, un ilusionista llamado Tales, tiene la intención de casar con ella a su ayudante, Cadet, pero Irène tiene otros planes. Denis pronto sospecha que algo anda mal y, por supuesto, se da cuenta de que Thales había urdido un plan cobarde para robar a su hija su fortuna. Está Denis soñando o puede ser real...?

La Nuit fantastique es un trabajo fascinante, del director Marcel L'Herbier, que es probablemente mejor conocido por sus hitos clásicos del cine mudo como L'Argent (1929). Inspirado en las películas de Georges Méliès, L'Herbier tuvo presumiblemente el objetivo de crear una película que es tan desconcertante y visualmente impresionante como las películas de Méliès habían sido cuando aparecieron por primera vez. En gran medida, L'Herbier tiene éxito - La Nuit fantastique es muy diferente a cualquier otro cine francés de su época, dando mayor énfasis a la técnica visual que los dispositivos de narración de historias tradicionales. Mientras L'Herbier no es tan inventivo como Méliès fue en su día, hay algunas secuencias memorables de la película, sobre todo la escena misteriosa donde el héroe y la heroína de la película se ven desde el punto de vista de un ciego siniestro.

Les anges du péché / Los ángeles del pecado

Dirección: Robert Bresson.

País: Francia.

Año: 1943.

Duración: 96 min.

Interpretación: Renée Faure, Jany Holt, Sylvie, Mila Parély, Marie-Hélène Dasté, Yolande Laffon, Paula Dehelly, Silvia Monfort, Gilberte Terbois, Louis Seigner, Georges Colin, Geneviève Morel.

Guión: Robert Bresson, Father Raymond Bruckberger, Jean Giraudoux.

Producción: Synops.

Música: Jean Jacques Grünenwald.

Fotografía: Philippe Agostini.

El primer largometraje de Robert Bresson, *Les Anges du péché* es una película fascinante, tanto intrínsecamente como en su relación con el resto de la obra de Bresson. El guión, creado por Bresson en colaboración con el sacerdote dominico Raymond Bruckberger y el notorio dramaturgo Jean Giraudoux, trata de las Hermanas de Betania, una orden de monjas dedicadas a trabajar con mujeres ex convictas. La protagonista de la película es la jovencita, Anne-Marie (Renée Faure), que se une a la orden con un sentido apasionado de la misión. En una visita a la prisión con la priora, se encuentra con una presa llamada Thérèse (Jany Holt), que se rebela continuamente contra su injusto encierro por robo.

Tras su liberación Thérèse mata al hombre responsable de su encarcelamiento, y se refugia en el convento. Aquí Anne-Marie intenta efectuar la transformación espiritual de Teresa, pero su obsesión intensifica el resentimiento de Thérèse y pone en peligro sus relaciones con sus compañeras monjas. Por la perturbación de la vida conventual Anne-Marie es expulsada, pero secretamente regresa cada noche para rezar ante la tumba de la fundador de su orden. Cuando enferma gravemente, la descubren y es readmitida al redil, hasta su muerte, Teresa sufre un cambio de actitud, entregándose a la policía y a su justo castigo.

Les enfants du Paradise / Los niños del paraíso

Dirección: Marcel Carné.

País: Francia.

Año: 1945.

Duración: 183 min.

Interpretación: Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, Pierre Renoir, Arletty, Marcel Herrand, María Casarès, Louis Salou.

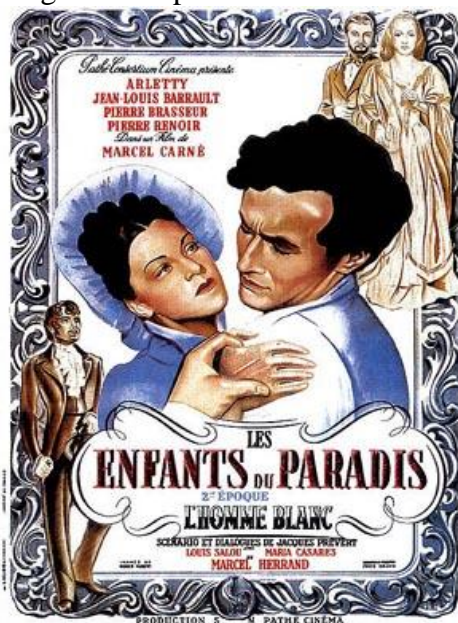
Guión: Jacques Prévert.

Producción: Société Nouvelle Pathé / Cinema.

Música: Joseph Kosma & Maurice Thiriet.

Fotografía: Roger Hubert.

LES ENFANTS DU PARADIS es -en el fondo-, la demostración de la metáfora de la puesta en escena de la vida. En numerosas ocasiones las bajadas de un hipotético telón subrayan esa condición de drama o de tragedia que tiene la existencia, fundamentalmente por el amor no correspondido. La influencia de cada rasgo de carácter tendrá una determinante respuesta en el futuro, mientras que la presencia directa del mundo teatral y el de los volatineros y mimos se muestra como en una amigable competencia.

La película se divide en dos partes de unos 90 minutos de duración cada una de ellas. La primera de ellas como es lógico, adquiere un carácter más descriptivo de sus principales personajes, cuyos destinos irán entrecruzándose constantemente. Una vez tejidos los mimbres de sus principales personajes, la película destaca por su excelente descripción de ambientes; el teatral, el de los mercados callejeros o el de la noche en lugares poco recomendables. Es evidente que la película cobra una especial vida y complementariedad en sus diferentes escenarios, en los cuales se va ofreciendo la evolución en las trayectorias de todos ellos.

La segunda mitad del film se titula “Los hombres blancos”, en abierta consonancia a reflejar de forma más amplia el azaroso encuentro de todos ellos años después, dentro de una duración algo más breve que la anterior. contemplarlo en secreto en sus actuaciones.

Lumière d'été / Luz de verano

Dirección: Jean Grémillon.

País: Francia.

Año: 1943.

Duración: 110 min.

Interpretación: Paul Bernard, Madeleine Renaud, Pierre Brasseur, Madeleine Robinson, Raymond Aimos, Georges Marchal, Jane Marken, Charles Blavette, Léonce Corne, Marcel Levesque, Georges Yvon, Henri Pons, Gérard Lecomte.

Guión: Pierre Laroche, Jacques Prévert

Producción: Productions André Paulvé.

Música: Roland Manuel.

Fotografía: Louis Page.

Michèle, una joven diseñadora de modas de París, organiza un encuentro para reunirse con su novio Roland, un artista temperamental, en un centro turístico de montaña en la Provenza. Cuando Roland no puede acudir a la cita, Michèle atrae la atención de dos hombres, Patrice, un propietario de un castillo local y Julien, un joven ingeniero de la presa. El evidente interés de Patrice en Michèle lo nota inmediatamente su amante de toda la vida Christiane, que dirige el hotel donde se hospeda Michèle. Cuando Roland finalmente aparece, haciendo una exhibición de embriaguez, Michèle se indigna tanto que decide terminar su relación con él y volver a París. Naturalmente, Christiane está encantada con este giro de los acontecimientos y se compromete a prestar a Michèle el dinero para su billete de vuelta, pero Patrice tiene otras ideas y fuerza a Michèle a quedarse haciendo a Roland un encargo para pintar una de las estancias de su castillo. En un baile de máscaras organizado por Patrice, Michèle descubre que es a Julien a quien ama...

Con la perspectiva del tiempo, la película más perfecta de Jean Grémillon, *Lumière d'été* (1943), puede ser visto como lo que es, un ataque flagrante contra las deficiencias del gobierno de Vichy durante la ocupación. La famosa frase de Hamlet de Shakespeare "Algo está podrido en el estado de Dinamarca" está estresado y muy bien da el partido de ida, aunque si el público franceses contemporáneos perdieron esa pista hay otros indicadores, menos sutiles para aquellos que buscan un poco de tranquilidad de que no todos los franceses cineasta estaba en el bolsillo de la administración de Vichy. Es bastante obvio que la connivencia repugnante de oportunista decadente de Pierre Brasseur y chatelain asesino de Paul Bernard tiene la intención de representar la relación entre Vichy y los nazis, y no es demasiado difícil de interpretar a la heroína Michèle como el espíritu inquebrantable de Francia, lo que refleja la papel simbólico de Garance en de Marcel Carné *Les Enfants du paradis* (1945). (El hecho de que ambas películas fueron guión de Jacques Prévert puede haber tenido algo que ver con esto.)