

11ª TEMPORADA

FILMOTECA DE SANT JOAN D'ALACANT

29 MARZO 2021 | 18.30h | AUDITORIO CASA DE CULTURA

RETORNO AL PASADO

Cine negro

· FICHA TÉCNICA ·

Año: 1947. **Duración:** 97 min. **País:** EEUU. **Director:** Jacques Tourneur. **Guión:** Daniel Mainwaring. **Fotografía:** Nicholas Musuraca. **Música:** Roy Webb. **Reparto:** Robert Mitchum, Jane Greer, Kirk Douglas, Rhonda Fleming, Richard Webb...

· SINOPSIS ·

Jeff Bailey, un antiguo detective, posee una gasolinera en un pequeño pueblo, donde lleva una vida tranquila y sencilla. Sus amores son la pesca y una joven con la que quiere casarse. Inesperadamente, recibe la visita de un viejo conocido que le anuncia que un antiguo jefe quiere verlo. Bailey se ve entonces obligado a contarle a su novia su turbio pasado...

“Nunca la vi durante el día. Parecíamos vivir de noche. Lo que quedaba del día se iba como un paquete de cigarrillos. No sabía dónde vivía. Nunca la seguí. Todo lo que tenía era un lugar y una hora donde ir para verla de nuevo. No sé qué es lo que esperábamos. Quizás, que el mundo se terminara”.

Jeff Bailey (Robert Mitchum) - *Retorno al pasado*.

Lo de *Retorno al pasado* (Out of the Past, 1947) es puro cine negro y, con razón, está considerada como una de las obras más representativas en su terreno. El director Jacques Tourneur, nacido en Francia, conecta y se mueve entre las sombras del noir como ningún otro, con ese toque autoral y la sordidez de posguerra que aportaban los directores europeos de la época al cine de Hollywood. Los primeros éxitos de Tourneur se dieron junto al productor Val Lewton, con películas de terror tan minimalistas en la realización como complejas a nivel psicológico. *La mujer pantera* (Cat People, 1942) o *Yo anduve con un zombie* (I Walked with a Zombie, 1943) aprovecharon sus bajos presupuestos sugiriendo más de lo que mostraban. Para *Retorno al pasado*, Tourneur se volvió a unir con el director de fotografía de *La mujer pantera*, Nicholas Musuraca, creando una atmósfera que sigue siendo un auténtico placer cinéfilo.

Jeff, interpretado por el mítico Robert Mitchum, explica a modo de flashback, que una vez fue un detective privado contratado por el capo Whit, papel perteneciente a otra leyenda como Kirk Douglas. Su misión era localizar a una amante a la fuga, la actriz Jane Greer, en el papel de Kathie, personaje que representa la clásica figura de la mujer fatal. Lo que surge posteriormente entre Jeff y Kathie es un amor de carácter redentor, habitual en el universo fatalista del cine negro y motivo por el cual los protagonistas se enfrentan a ese pasado tan sumamente turbio que les persigue.

A pesar la trama laberíntica, en la que las traiciones y la violencia están a la orden del día, los personajes no esconden sus estados emocionales, y el patrón ágil de la narración transforma lo accidentado del relato en una estructura de líneas diáfanas, accesible al público más amplio. En la vertiente más pasional de la novela criminal y policiaca, Daniel Mainwaring adapta su novela *Build My Gallows High* a un guion muy eficaz, que evita la exageración y la caricatura, sirviendo de fase inicial para ese cine negro más estilizado y recargado de los años 50, última etapa del periodo clásico del género.

En *Retorno al pasado* los personajes se definen por su propia ambigüedad, y también pueden dar una sensación de vulnerabilidad que se contrapone a la rudeza que aparentan. Robert Mitchum, actor de ojos cansados y voz lacónica, se convirtió en un actor arquetípico del cine negro. Su complexión resulta tan dura como su indiferencia, y algunos detalles característicos de su actuación, como lo es su manera de fumar, merecen una mención aparte.

Los cigarrillos no eran un simple complemento en esta película, ya que la propia realización les daba un protagonismo muy especial. La iluminación y los encuadres cuando los personajes exhalan produce unas nubes de humo que resultan exuberantes en pantalla. La textura del humo y su movimiento sinuoso hace de este mal hábito una forma de expresión en el cine muy singular, capaz de describir personalidades, emociones y energías que de otro modo pasarían desapercibidas.

Obviamente, esta historia de trasfondo criminal y pasados oscuros que vuelven, subraya la figura del antihéroe, que básicamente se sale de los modelos de perfección absoluta para presentarse como un ser tan angustiado y defectuoso como cualquier persona corriente. Bajar de los altares de la “divinización” de forma tan decidida, es un acierto a la altura de la popularidad que adquirió el cine negro, que no se puede concebir sin un espíritu en cierto modo mezquino y muy irónico. Al asumir que casi nada podría salir bien, los personajes se hacen fuertes en su indiferencia, y son capaces de crear sus propias aspiraciones a contracorriente, constantemente amenazados por el pesimismo imperante.

No se puede ocultar que el tipo de diálogos y la agudeza de su narración en off, arrastran los estereotipos consumados del género. La cuestión es que, incluso en una obra modelada dentro de unas normas estilísticas muy definidas, los personajes resultan naturales, y sus instintos y emociones son lo suficientemente creíbles como para considerar que estamos ante una película que va más allá de lo estipulado como cine negro. Sin duda, también tiene ese aura de clásico imperecedero y de alcance histórico, que nos lleva a través de un romance imposible, cuyo potencial dramático no tiene fecha de caducidad.

Parte del equipo técnico y el elenco actoral eran colaboradores habituales de RKO. Durante la guerra, el estudio se centró en la serie B en busca de un mayor margen de beneficios, y ya en la posguerra, *Retorno al pasado* obtuvo un presupuesto bastante elevado para la época. La película se convirtió en un símbolo de la ruptura con el pasado y la ilusión por un nuevo comienzo, una premisa tan creíble como necesaria en el contexto de la época.

El instinto de supervivencia y el ingenio de los personajes, invitan a pensar que más allá de los enredos argumentales a los que se someten, Jeff y Kathie luchan por aferrarse a lo que les hace más humanos. Ese estado de ánimo frente a unas circunstancias insistentemente crueles, es el espejo en el que se miraba un público que, en cierto modo, también estaba decidido a empezar de cero, algo que la industria del cine supo entender a la perfección con obras como *Retorno al pasado*.

DURANTE LAS SESIONES DE FILMOTECA DE SANT JOAN Y CINEFÓRUM LITERARIO SE APLICARÁN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE TODAS Y TODOS DISFRUTEMOS DE UNA:

#CULTURASEGURA

1,5 m
←→

BUTACAS ASIGNADAS
CON DISTANCIA DE
SEGURIDAD

OBLIGATORIEDAD
DE MASCARILLAS EN
TODO MOMENTO

TOMA DE
TEMPERATURA
EN LA ENTRADA

GEL HIDROALCOHÓLICO
A DISPOSICIÓN DEL
PÚBLICO

Se ruega acceder con antelación y seguir las indicaciones del personal de Cultura. Apertura de puertas y acceso a las localidades a las 18.15h. Necesaria reserva previa de cada sesión en santjoanentradas.es y confirmar la reserva en la entrada de las instalaciones.

Para todo lo relacionado con nuestra programación y contenidos, así como con las medidas anti-Covid e indicaciones a seguir en la Casa de Cultura, puedes consultar la dirección:

santjoanfestivaldecine.es/filmoteca

También puedes contactar con nosotros o con la Casa de Cultura:

✉ lafilmotecadesantjoan@gmail.com

☎ 965 94 11 29 (Casa de Cultura)

Filmoteca de Sant Joan d'Alacant. Casa de Cultura, Ayuntamiento de Sant Joan. C/ del Mar, s/n. 03550 Sant Joan d'Alacant, L'Alacantí.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN
D'ALACANT

Síguenos:

