

Cine Negro Mexicano: una mirada desde el urbanismo

Mexican Noir: an urbanistic overview

Fernanda López¹

Resumen

La ciudad es parte de nuestro entorno y la vivimos todos los días, en nuestro devenir constante y en las películas aparece escenificando y contextualizando lugares que representan el desarrollo urbano de un lugar y época. El presente artículo nos lleva por un recorrido del género cinematográfico “Cine Noir”, partiendo desde sus antecedentes, surge en los años 30 en Estados Unidos, pero tuvo su apogeo en los 40 y 50, a partir de su estética, sus temáticas, sus dualidades y sus principales particularidades formales, que lo caracterizan como un género, al final de la revisión nos adentramos al cine negro mexicano y la pujante urbanización que se vivió en los años 40 en México, con la finalidad pensar en la ciudad, sus calles, sus edificios, sus letreros, como elementos importantes que enmarcan la mirada del espectador desde lo urbano.

Palabras clave: Géneros cinematográficos; cine negro; arquetipos; ciudad; urbanismo.

Abstract

The city is part of our environment, we live it every day in our constant evolution, and, in the movies, it appears staging and contextualizing places that represent the urban development of a place and time. This article takes us through a tour of the cinematographic genre *noir*, starting from its antecedents: it emerged in the 30s in the United States, but had its heyday in the 40s and 50s, based on its aesthetics, its themes, its dualities, and its main formal particularities, which characterize it as a genre. At the end of the review, we enter the Mexican film noir and the thriving urbanization that was experienced in the 40s in Mexico, with the purpose of thinking about the city, its streets, its buildings, its signs, as important elements that frame the viewer’s gaze from the urban.

Keywords: Film genres, noir; archetypes; city; urban planning.

¹ Estudiante del doctorado en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, con línea temática: análisis y teoría cinematográfica, su investigación se centra en la representación de la mujer en el cine, cine negro y cine de ciencia ficción. Estudió la Maestría en Urbanismo en la UNAM, su línea se centró en movilidad urbana y periférica. Es licenciada en Comunicación Social y Sociología.

Antecedentes

Cae la noche, las calles empiezan a llenarse de sombras y de personas que deambulan entre ellas, se escucha el rechinar de un auto que a toda velocidad cruza la calle Bolívar. De un bar con letreros grandes y brillosos sale una mujer vestida completamente de negro, se escucha un grito desesperado, un hombre aparece tirado en el piso del bar con sangre por todos lados y una pistola en la mano, el auto desaparece entre la oscuridad de la ciudad.

El párrafo anterior nos adentra al cine negro y nos inserta en un ambiente de sombras y hechos criminales dentro de una ciudad, como elemento prevaleciente.

El cine negro o *noir*, se retoma de la influencia del francés *film noir*, toma su base principal de la Novela Negra, el primer crítico de cine en emplear el término *film noir* fue Nino Frank, para referirse a un tipo de cine con un aspecto visual y de trasfondo mediático, muy similar a este tipo de novela. (GUERRA, 2020).

Entra dentro de los géneros cinematográficos, como lo expone Roman Gubern, porque el género es “un modelo cultural rígido, basado en formas estandarizadas y repetitivas, sobre las que se tejen las variantes episódicas y formales que singularizan a cada producto concreto y dan lugar a familias de subgéneros temáticos dentro de cada gran género”. Y añade, A. Tudor que además un género “define un modo social y oral, así como un entorno físico e histórico”. El cine negro reúne todas estas particularidades y a partir de ellas creo su propia identidad.

El cine negro es una corriente cinematográfica que surge en los años 30 en Estados Unidos, pero tuvo su apogeo en los 40 y 50, fue el reflejo una sociedad que había vivido las crudezas de la segunda guerra mundial y la posguerra, como resultado de la profunda crisis económica y de valores; surgió este género cinematográfico como un retrato visual del mundo norteamericano, de sus carencias y decadencia.

La primera película que fue considerada como cine negro: *El halcón maltés* (1941) de John Huston, basada en la novela negra de Dashiell Hammett protagonizada por Humphrey Bogart y Mary Astor. (GUERRA, 2022). Película que escudra el comienzo de lo que hoy conocemos como cine negro, o cine de detectives, ya que fue la primera en usar ciertas características estéticas que se fueron repitiendo con los años y marcaron todo un género.

Principios estéticos del cine negro

De los grandes aciertos del cine negro es que logró retomar elementos de otras corrientes

culturales, artísticas, estéticas, narrativas y literarias, para forjarse un camino dentro del cine y establecer sus bases como un género cinematográfico.

El Barroco y la técnica tenebrista

Dentro del cine negro, el uso de la luz es fundamental, ya que parten de ella para crear ambientes sórdidos, indecentes, delictivos, maliciosos, que plasman un halo de misterio y suspenso en las películas, este elemento del claroscuro lo adquieren de las pinturas tenebristas barrocas.

El Barroco un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por una gran exuberancia ornamental que se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura abarcando los siglos XVII y XVIII, el barroco es el estilo opuesto al clasicismo, que se especificó por presentar una gran complejidad y dinamismo formal en sus obras².

En la pintura Barroca la luz es uno de los elementos más importantes, y algunos artistas la utilizan como punto esencial en su obra. El término *tenebrismo* proviene del latín *tenebrae*, que quiere decir tinieblas. Este término se refiere a un estilo de pintura que concierne al Barroco temprano. Principalmente este movimiento se caracterizó por su violento énfasis en el claroscuro y su uso de intensos contrastes entre luces y sombras, mediante una forzada iluminación³.

Entre sus exponentes más reconocidos se encuentran Caravaggio, quien plasma en sus pinturas, figuras iluminadas de manera exagerada sobre un fondo oscuro, para generar sobre la composición del cuadro, donde una luz dirigida y procedente del fuera de campo cae violentamente sobre lo personajes rescatándolos de las sombras y creando enérgicos contrastes entre las zonas iluminadas y las sombras, creando figuras que tienen cierta profundidad dada por las sombras.

² Ver Significados (2022).

³ Ver González (2017).

Un elemento sumamente significativo de la pintura tenebrista es la combinación de luz y sombra. Las luces de este tipo de pintura únicamente logran ser tan exaltadas gracias a que las sombras son igual de intensas⁴.

Imagen 1: Juan Bautista (Caravaggio, 1604).

El expresionismo y después el cine negro retoman del tenebrismo este método lumínico agresivo: el claroscuro, que va ser utilizado por muchos directores para generar ambientes hostiles en sus filmes, y de igual manera heredan del barroco los encuadres dominantes y más cerrados: planos medios, americanos y enteros, donde los personajes aparecen y desaparecen entre las sombras.

Expresionismo Alemán

El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos: artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc., nace como respuesta contraria a los principios de objetividad del impresionismo, (IGLESIAS, 2020), ya que el expresionismo es una corriente que se adentra en lo más profundo de los sentimientos, ideas y emociones del individuo, de donde emergen temáticas oscuras y tabús que son fruto del contexto histórico que se vivía en esos tiempos, (la Alemania de entreguerras): la soledad, la miseria, el pesimismo y la muerte, esta corriente busca la deformación

⁴ Ibidem.

de la realidad, mediante sus obras.

De la pintura se retomaron elementos que son clave en el cine negro, como por ejemplo el cuadro *Los comedores de patatas* (1885), de Van Gogh, es una de las imágenes empleadas por el cine negro para personificar las partidas de póker, que son recurrentes en este tipo de filmes, en las que un grupo de personajes están sentados alrededor de una mesa, regularmente jugando, con miradas tensas, sensación de aislamiento, de individualidad, cada uno está a lo suyo, los rasgos de sus rostros son duros y están enmarcados por la luz, que desde arriba recalca esos rasgos en sus rostros, que están iluminados por una luz artificial (lámpara de techo que cuelga baja) en un cuarto oscuro y clandestino.

Imágenes 2 y 3: *Los comedores de patatas* (Van Gogh, 1885); y *Rififi* (Jules Dassin, 1955).

Se puede observar en las dos imágenes, en la pintura de Van Gogh, y en el fotograma de la película; *Rififi* (1955), a los jugadores que son remplazados por los miembros de una familia, la partida por una cena y el cuartucho por una cocina miserable.

El cine *noir* también retoma del expresionismo alemán diferentes rasgos como la deformación de la realidad, al igual trata de expresar la forma más subjetiva la naturaleza del ser humano, proporcionando predominio a la expresión de los sentimientos, ilustrando el estado psicológico de los protagonistas, más que a la propia descripción objetiva de la realidad. (IGLESIAS, 2020).

Otra característica de este género es la iluminación que está fuertemente relacionada con la tradición técnica del claroscuro y del tenebrismo retomado del Barroco, que se vio claramente

representada en uno de los principales exponentes del expresionismo alemán en el cine, *El Gabinete del Doctor Caligari* (1920), de Robert Wiene.

Imagen 4: Still de *El Gabinete del Doctor Caligari*.

El uso del claroscuro y de la iluminación tenebrista aproxima el cine negro al expresionismo: a su expresión formal, y no sólo en el cine, también se manifiesta en otras expresiones artísticas como la fotografía, el teatro, la pintura y la arquitectura.

Sombras Chinas

El teatro negro, nació en la antigua China. El primer espectáculo de teatro negro fue creado para entretener al Emperador, y en realidad fue un juego de sombras: los chinos usaron luces de velas para realizar un espectáculo de sombras en una pantalla blanca⁵. De ahí nació la idea de crear figuras a partir de sombras y con ellas generar historias y representar leyendas. Estos espectáculos de sombras orientales se fundamentaban en historias, en poemas épicos o fábulas de origen mitológico o religioso, con monstruos, dioses, héroes y villanos, como personajes principales.

Estos espectáculos con sombras pasaron a convertirse en un entretenimiento infantil y familiar, en Europa Occidental a partir del siglo XVII.

La sombra se ha interpretada metafóricamente de muchas formas en numerosas culturas, por lo tanto, el expresionismo se encargó de unir ciertas particularidades de cada una de esas filosofías y construir un lenguaje de sombras, que lo trasladó al cine negro este le da su significación y crea su propio lenguaje cinematográfico, hace de las sombras un escenario donde los personajes presentan su mezquindad, su maldad, su falta de paz interior, son personajes que terminarían en

⁵ Ver Wow Historias (2022).

tragedia.

El cine negro, como le mencionamos al principio de esta revisión estética retoma de diferentes corrientes culturales y artísticas, características que lo van definiendo y creando su identidad estética, que se ve reflejada en las películas.

Características formales

El cine negro se caracteriza por tener rasgos narrativos, literarios, estéticos específicos y que se repiten regularmente en los filmes, estas cualidades le dan forma al género.

- Narración fragmentaria.
- Blanco y negro.
- Exageración en sombras, expresiones y arrugas faciales.
- Legalidad y moral no coinciden.
- Espacios urbanos y suburbiales.
- Diálogos cortantes, secos y cínicos.
- Estética expresionista de las imágenes.
- Violencia y amenaza de muerte como determinante en las tramas
- Finales desencantados y trágicos (no happy ending).
- Densidad narrativa: historias complejas y suelen haber varias a la vez que se entremezclan.
- Influencia del contexto social.
- Amoralidad del género: relativismo y escepticismo ético.
- Historias contemporáneas reflejo de los argumentos.
- Encuadres angulares.
- Uso del claroscuro para producir más intensidad.

Arquetipos

Estos rasgos crearon los cimientos de los que hoy conocemos como cine negro, de igual forma implementaron los arquetipos para la cultura pop, por ejemplo:

1. El cigarrillo que es sinónimo de masculinidad.
2. El héroe-detective que se encarga de resolver situaciones de peligro e investigar casos delictivos.

3. Hombres vestidos de traje y corbata, con sombreros de ala.
4. Feme fatale, quien encarna a la mujer provocativa, tremendamente bella y sensual. regularmente usan su belleza para excitar y conseguir algo de los hombres, son personajes independientes, inteligentes, decididas, valientes y libres. Libres para disfrutar de su sexualidad y su ambición.

Estos arquetipos son algunos de los que se presentan de manera repetitiva en las películas de cine negro, están contruidos dentro del imaginario colectivo de los filmes, tanto estadounidenses, franceses, alemanes como mexicanos.

Dualidades en el cine negro

- Luces/sombra (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).

Temáticas

Las principales temáticas que estos filmes exhiben están relacionadas con la crítica implícita de la sociedad norteamericana de su tiempo, con un trasfondo político y social que permite el acercamiento al funcionamiento de la sociedad y al sistema para exponerlo y de alguna manera criticarlo, ya que este tipo de cine lo que refleja es la “banalización del mal”, término acuñado por Hannah Arendt, quien lo define “como la falta de pensamiento, la ausencia de reflexión ética hacia los demás y la normalización del comportamiento criminal”, un mal que “se extiende cuando los ciudadanos no buscan el significado ético de las acciones” (RODRÍGUEZ PÉREZ, 2016, p. 144) y un mal que en el cine negro es uno de sus rasgos sustanciales, como cualidad que invoca a la intriga, el misterio, y el drama.

Los temas que más se presentan en el cine negro son:

- El Mal.
- La muerte.
- El amor trágico.

- Corrupción en las instituciones.
- Pobreza y exclusión social.
- Racismo
- Ambigüedad en la justicia
- Delincuencia

Cine negro mexicano

Miguel Alemán Valdés en los años cuarenta, impulsa el arranque de lo que sería uno de los periodos más definitivos de la industrialización y urbanización de la nación, en concreto del Valle de México, el Distrito Federal (ahora CDMX), comenzó a desarrollarse lo urbano; se empezaban a levantar edificios por todos lados, se comenzaban a establecer fábricas, oficinas, restaurantes y la vida nocturna florecía como la misma ciudad, devorando a su paso las zonas rurales y de esta manera los habitantes con menos recursos se fueron a habitar a las periferias, esta apariencia de progreso sólo enfatizaba la miseria que se vivía en ese México urbano, que se estaba transformando en una gran ciudad.

A partir de esta urbanización desproporcionada, y de este intento por ser una ciudad competitiva, el cine mexicano empezó a gozar una de sus épocas más prolíficas en lo que se refiera a producción y consumo, ya que la cinematografía mexicana prosperaba, en buena medida, por las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, que trajo como consecuencia una insensibilidad y falta de producción en la industria estadounidense. El cine mexicano se aprovechó de estos sucesos para aumentar su manufactura de películas, logrando obtener representativos premios a nivel internacional, el nuevo presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952), fomento y apoyo el cine mexicano, para que su producción se extendiera. (CINE MORELIA, 2021).

De esta manera el cine retrató varios dramas familiares de diversas intensidades, la vital urbanización nacional, la vida rural en decadencia, los brotes del arrabal, el *cabaret*, las intrigas criminales, y la delincuencia, entre otros tópicos, que se vieron reflejados en un género que se importó de Estados Unidos, el cine negro, que llegó a México con la modernidad, a finales de los años 40 y principios de los 50.

El cine negro mexicano es una reproducción del cine negro estadounidense, utiliza su estética, sus temáticas, sus narrativas y sus características formales para cimentar su estilo en el que

la noche se impone al día, la moral se corrompe y la ciudad es testigo de perversos crímenes y donde la sociedad se presenta como una sociedad corrupta, en la cual la línea que divide a los buenos y malos es indistinta y hasta borrosa.

El México de noche de los años 40 y 50, funciona como metáfora de una de las leyendas del sexenio de Miguel Alemán Valdés, ya que, durante su mandato como dirigente del país, estas obras fílmicas responden a la corrupción que se vivía, al aumento de crímenes, a la pobreza, al arrabal, a las transgresiones urbanas, a la intriga y al drama criminal, estas temáticas eran el reflejo de la sociedad que estaba encarnada en las películas de cine negro. (CINE MORELIA, 2021).

Los protagonistas son antihéroes arquetípicos que se trasladan del cine negro gringo, y que se plasman en el cine negro mexicano como, por ejemplo; los personajes masculinos que son los héroes que ocultan un pasado tenebroso. O la mujer deja de ser obediente y sumisa, que se termina convirtiendo en una femme fatale, capaz de utilizar su belleza e inteligencia combinada con su sensualidad para obtener de los hombres lo que desea.

Un estilo y una premisa, donde lo nocturno y lo hormonal se catapultan en una vorágine de sexo, maldad, heroísmo, muerte y predestinación fatal, cuyos destellos fulguran en la penumbra y en las sombras de una ciudad convulsa o una provincia misteriosa y solitaria. (AVIÑA, 2014).

Un cine negro y policiaco nacional arrancó casi desde los comienzos de la cinematografía mexicana con *El automóvil gris* (1919), de Enrique Rosas, pero se quedó como un ensayo de cine negro, seguido de los mundos representados, por del chileno José Bohr y el cubano Juan Orol cuyas carreras se afianzaron en México, a partir de sus películas con tintes cómicos y dramáticos que tenían características de cine negro como *Los misterios del hampa* (1945), de Juan Orol o *¿Quién mató a Eva?* (1934), de José Bohr.

Sin embargo, es hasta 1938 cuando Alejandro Galindo realiza *Mientras México duerme* (1938), que nace realmente un cine negro trascendental en México; ya que en esta película se describen elementos de corrupción moral, la sordidez urbana y desencanto social. Protagonizada por Arturo de Córdova como jefe de una banda de maleantes, “es el retrato de un México nocturno de alcohol, vínculo, crimen y música de *cabaret*”. Un caso criminal real: el asesinato de un boticario en una droguería de Bucareli fue la inspiración para que Alejandro Galindo desarrollara la historia titulada originalmente *Ruleteo*, su primera película importante que conectaría posteriormente con *Cuatro contra el mundo* (1950). (AVIÑA, 2014).

Principales exponentes del cine negro mexicano

Las películas *Distinto amanecer* (Julio Bracho, 1947); *La Otra* (1946), *La Diosa arrodillada* (1947), *En la palma de tu mano* (1951), dirigidas por Roberto Gavaldón; *Cuatro contra el mundo* (Alejandro Galindo, 1950); y *Victimas del pecado* (Emilio Fernández, 1951) son las primeras y más representativas del género negro mexicano, que tienen como elemento común, la noche, el amor, el drama criminal, el barrio, las cantinas, el cigarrillo y la femme fatale, elementos fundamentales del género; de igual forma siempre hay un componente contundente y representativo del México de esa época y era la metrópoli, las calles, los hoteles, los letreros, los edificios, la ciudad de noche que representa lo urbano. La estimulante vida nocturna, con sus ficheras, padrotes, cabarés y criminales, los elementos de sensualidad, sangre, miedo y demencia, e incluso el retrato de la urbe estremecida por los sucesos y su inquietante arquitectura mostrarían una ciudad llena de violencia y corrupción que se vivía.

El cine negro desde la mirada urbana

Néstor García Canclini, señala que no sólo experimentamos la ciudad, sino que, en nuestro devenir urbano, construimos superposiciones imaginarias sobre lo que vemos, de manera que la ciudad la imaginamos tanto como la vivimos, las ciudades han tenido siempre una doble fundación, la geográfica y la que realizamos al recrearlas en nuestras mentes, y es por lo que resulta evidente que la ciudad desempeña un papel predominante en el imaginario colectivo. (TORRES; NAVARRO, 2009, p. 7).

Es por eso que la ciudad es parte de nuestro entorno y la vivimos todos los días, en nuestro devenir constante y en las películas aparece como escenificando y contextualizando lugares que representan el desarrollo urbano, por ejemplo, la relación que une al cine con la ciudad se remonta a los orígenes del cinematógrafo, que surge en el mismo momento en que los centros urbanos se desarrollan a nivel industrial. La ciudad como al cine los caracteriza el movimiento, un movimiento constante que siempre está presente.

Lefebvre considera que el espacio —en específico la ciudad— es la sociedad proyectada sobre el suelo, donde evidencia la materialidad de la ciudad y las formaciones de las relaciones sociales, las cuales son realidades diferentes. (LEFEBVRE, 2003, p. 129).

Es por eso que, al entender a la ciudad desde su complejidad, se pueden abordar las diferentes realidades urbanas contemporáneas, que permite encontrarse con la ciudad desde

diversas situaciones y enfoques, como sería el cine. Esta complejidad de la ciudad y su entorno permite dialogar con la forma de vivir en particular en los espacios construidos, edificados, con grandes estructuras grises que abarcan el espacio social e imaginario de los habitantes.

La Ciudad de México es actualmente identificada como megaciudad, megalópolis, metrópolis o postmetrópolis, por su densidad urbana y poblacional, es una ciudad que se manifiesta por ser compleja en su espacio social. La ciudad siempre se encuentra en movimiento, pues la ciudad no es algo acabado, sino, en una constante construcción, que le permite estar en constante agitación generando relaciones de poder entre los habitantes como es la segregación, discriminación, el incremento de la delincuencia, pero a pesar de ello, las ciudades son un espacio que se siguen imponiendo como lugares privilegiados para la vida. (LEFEBVRE, 2003, p. 140).

Esta reconfiguración espacial que se dio a partir de la industrialización y modernización en México trajo consigo grandes cambios, en el ritmo de la vida citadina. Convierte a la vida urbana en una mercancía para aquellos que pueden costearla, tal como lo hace la propia ciudad en un mundo en el que el turismo, el consumismo y las actividades culturales, privatizan el espacio; (SMITH, 2012, p. 41), en donde, proliferan centros comerciales, centros de comida rápida y cafeterías ambientadas, avenidas llenas de puestos callejeros, zonas de cantinas y antros donde la vida nocturna, surge.

La ciudad adquiere una importancia clave en el cine negro, de policías, y de gánsteres, se presenta como un elemento imprescindible en la narrativa del cine *noir*, la ciudad en estas películas representa el lugar sin ley, el lugar del pecado, de la perdición, de la corrupción, de la violencia y la delincuencia. A diferencia del campo, que se asocia con lo honesto, moral, los valores tradicionales, la familia, esta dicotomía de campo-ciudad, es una metáfora a manera de representación del bien y del mal, que se presentan en el cine negro.

Lo urbano como una entidad propia en el desarrollo narrativo del film, la ciudad como paisaje emocional y no como mero contexto y telón de fondo, un escenario capaz de dialogar con un estado de ánimo. (LEFEBVRE, 2003, p. 148).

Imagen 5: Still de *Distinto amanecer* (1943).

El espectador del siglo XXI es un espectador más curtido y crítico, que ha experimentado y aprendido a leer las imágenes y está preparado, para distinguir la ciudad, no solo como un montón de edificios, y un espacio gris urbano, sino como un paisaje en el que se pueden revelar una serie de hechos sociales, culturales y políticos, que le proporcionen un contexto social, que enmarque una época, un suceso histórico, hasta un acontecimiento catastrófico, como el temblor del 85 en México.

Con el cine negro, la ciudad adquiere un valor que no tiene en otros géneros, se comporta como un personaje más de la historia con su carácter, personalidad y esencia, y enseña al espectador las verdades que esconde tanto el sistema político como económico y social, como es la segregación o la misma criminalidad.

Imagen 6: Calle Tacuba en *Distinto amanecer*.

Así, por ejemplo, el primer clásico noir del cine mexicano *Distinto amanecer*, donde el cabaret, la política, los ideales traicionados, el amor, la recuperación de la pasión perdida, la presencia del cubano Kiko Mendive, el afamado edificio Guardiola, la Casa de los Azulejos, la antigua estación de trenes de “El Mexicano” ubicada en Buenavista, una tenebrosa avenida Pino Suárez en la madrugada, son la representación de la ciudad como personaje dentro de un clásico. La película nos muestra una ciudad de hábitos nocturnos, estridente y trepidante, saturada de humo de tabaco y de arrabal; la genuina jungla de asfalto gris donde los personajes son capaces de todo, sin importar el precio por conseguir sus objetivos.

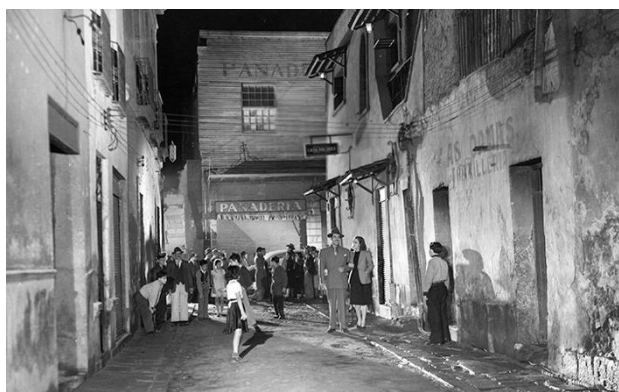

Imagen 7: Avenida Pino Suárez en *Distinto amanecer*.

El filme ofrece vistosos planos de las locaciones en que fue realizado, como el Centro Histórico y la estación ferroviaria de Buenavista, gracias al trabajo en la fotografía de Gabriel Figueroa. "Es la primera película en mostrar la Ciudad de esta manera", añadió Armando Casas durante la sesión inaugural del ciclo de Charlas sobre cine y literatura dedicado al *film noir* nacional,

que se llevó a cabo el 3 de octubre de 2016.

Las calles que se presentan en la película son un reflejo del entorno social que se viven en las urbes, nos presentan su descomposición, su olvido, su decadencia o por el contrario su modernidad, como en la primera imagen donde podemos observar una calle de la colonia Guerrero, donde las casas están avejentadas, las paredes carcomidas por el tiempo y los locales tienen letreros pintados en sus muros, como el de la tortillería; en contraste con la otra imagen donde podemos observar una calle más cuidada, con pavimento sin baches, las edificaciones más nuevas y modernas, con ventanales grandes, las dos imágenes representan la misma ciudad pero en distintas zonas, una en el Centro Histórico de la ciudad y la otra en una calle de la colonia Guerrero.

Imágenes 8 y 9: Calle de un barrio de la Ciudad y el Banco de México. *Stills de Distinto amanecer.*

El realismo del *noir* es una convención de la ficción y un espejo de las calles, ya que representa la ciudad desde su imaginario colectivo. Por ello, el uso del blanco y negro en el cine negro porque que manifiesta más los estados morales y anímicos, esculpiendo una figuración que fácilmente se va a dejar seducir por el subjetivismo, en su coqueteo con el onirismo o con los estados de embriaguez que la misma ciudad produce.

Imágenes 10 y 11: Exterior de una vecindad y interior de una vecindad. *Stills de Distinto amanecer.*

De la misma manera retrata las vecindades del centro histórico, con sus carencias, son espacios donde las familias con escasos recursos habitan, se pueden observar que son espacios amplios donde hay muchas casas pequeñas unidas por escaleras de baldosa y paredes aplanadas con humedad por el tiempo, y en su interior con la cantidad mínima de muebles y elementos para subsistir, de igual forma se pueden encontrar las sombras como elemento repetitivo en la película, al igual los claroscuros que son un referente directo del cine negro.

Imágenes 12 y 13: Estación de trenes Buenavista. *Stills de Distinto amanecer.*

La antigua estación de trenes de “El Mexicano” ubicada en Buenavista, que ya no existe, es un testimonio a una época que se diluyó con el tiempo, esta estación fue lo parte del crecimiento industrial y económico de México, con ella se empezaron a dar los primeros pasos hacia la industrialización. Junto con la estación de trenes creció la colonia Guerrero, los patios de maniobras de Buenavista se encontraban en la colonia Nonoalco, mientras que en Tlatelolco estuvo la aduana. Las imágenes de la estación son un imperdible paisaje urbano que enmarca un periodo histórico

dentro de la ciudad y su desarrollo.

La ciudad como escenario es indispensable para el género negro en el cine y así como en la literatura, es uno de los elementos fundamentales para la construcción del género desde su origen en Estados Unidos. La ciudad representa la vida misma, el movimiento, el cambio, la modernidad.

Imagen 14: Edificio de correos de México. *Still de Distinto amanecer.*

A manera de conclusión podemos entender que la urbe sirve para evidenciar la crítica social imperante en la narrativa y en la caracterización de los personajes típicos del género, como son los criminales, los policías corruptos, la femme fatale, los habitantes urbanos con una ambigüedad moral dudosa, establecida por el decadente sistema en el que habitan, por lo tanto la ciudad es un componente transcendental para dar coherencia a todo lo que pasa en las narrativas del género, de esta manera se establecen las bases para un contexto social mexicano, que cambio su perspectiva de lo rural a lo cosmopolita, ya que no deja de estar en medio de la inseguridad política, la crisis económica que cada vez es más apabullante, la criminalidad y la violencia que todos los días se acrecienta.

Referencias

AVIÑA, R. "Cine Negro Mexicano" en **Morelia Film Festival**, 2014. Disponible en: https://catalogos.moreliafilmfest.com/pdf/catalogo_2014.pdf. Acceso en 01/12/2022.

CINE MORELIA. "La ciudad pulsante, el nuevo cine urbano alemanista" en **Morelia Film Festival**, 2021. Disponible en: <https://moreliafilmfest.com/la-ciudad-pulsante-el-nuevo-cine-urbano-alemanista>. Acceso en 01/12/2022.

EDITORIAL FOTOGRAFICA. "Noir mex. El cine negro policiaco mexicano de la época de oro" en **Fotográfica MX**, 8 junio de 2015. Disponible en: <https://fotografica.mx/exposiciones/noir-mex-el-cine-negro-policiaco-mexicano-de-la-epoca-de-oro/>. Acceso en 01/12/2022.

GONZALEZ, J. "El estilo y la técnica tenebrista" en **TTamayo**, 25 de septiembre de 2017. Disponible en: <https://www.ttamayo.com/2017/09/estilo-la-tecnica-tenebrista/>. Acceso en 01/12/2022.

GUERRA, T. *¿Qué es El Cine Negro? | Definición del Término y su Historia* en **Historia del Cine.es**. 2020. Disponible en: <https://historiadelcine.es/generos-cinematograficos/cine-negro/>. Acceso en 01/12/2022.

IGLESIAS, R. G. "Movimientos cinematográficos: el Expresionismo Alemán" en **Blog de CPA Online**, 18 de octubre de 2020. Disponible en: <https://www.cpaonline.es/blog/cine-y-tv/movimientos-cinematograficos-el-expresionismo-aleman/>. Acceso en 01/12/2022.

LEFEBVRE, H. **La producción del espacio**. Barcelona: Capitán Swing. 2013.

NAVARRO, J. TORRES, J. **La ciudad en la literatura y el cine: aspectos de la representación de la ciudad**. Barcelona. PPU, Promociones y Publicaciones Universitarias S.A. 2009.

RODRÍGUEZ PÉREZ, M. P. "El mal en la sociedad española contemporánea: el cine negro de Enrique Urbizu" en **Pasavento: revista de estudios hispánicos**, v. 4, n. 1. 2016, pp. 139-155.

SIGNIFICADOS. "Barroco" en **Significados.com**. Disponible en: <https://www.significados.com/barroco/>. Acceso en 01/12/2022.

SMITH, N. **La nueva frontera urbana: ciudad revanchista y gentrificación**. Madrid: Traficantes de sueños. 2012.

URBIZU, E. "Delito, violencia y puesta en escena" en ESCRIBÀ, A.; ZAPATERO, J. **Palabras que matan: asesinos y violencia en la ficción criminal**. Córdoba: Almuzara. 2008.

WOW HISTORIAS. "Historia del teatro negro" en **WOW Black Light Theater**. 2022. Disponible en: <https://www.wow-show.com/es/the-story-of-wow/history/>. Acceso en 01/12/2022.