

A black and white photograph featuring the silhouettes of a man and a woman standing against a bright, overcast sky. The man on the left is wearing a suit and a fedora hat. The woman on the right is wearing a long, dark coat. The overall mood is mysterious and evocative, typical of the noir genre.

L'oscura materia di cui
sono fatti i sogni

Biblioteca Ospizio
Marzo-Aprile 2016

Il cinema noir americano
(1940-1958)

Di cosa parliamo quando parliamo di Noir

“E' sempre stato molto più facile riconoscere un film noir che non definirlo” (James Naremore).

Se non è mai semplice tracciare con precisione le caratteristiche che contraddistinguono un genere letterario o cinematografico, questa difficoltà diventa quasi insormontabile se parliamo di Noir. Non per niente molti critici – a partire da Paul Schrader – non lo considerano un vero genere ma più una categoria aleatoria utile alla critica cinematografica per indicare una serie di film prodotti da Hollywood dal 1941 al 1958 accomunati da tematiche, stile e – soprattutto – atmosfere.

Paradossalmente il noir - pur non “esistendo” - ha dimostrato una non comune capacità di sopravvivenza e longevità nella storia del cinema hollywoodiano che è stata costellata da generi anche molto più popolari, ma ormai scomparsi dagli schermi: dal musical al melodramma, dal peplum al western, tutt'al più soggetti a sporadici e fallimentari tentativi di rinascita che, molto spesso, hanno più il sapore ironico del postmodernismo che quello di una sincera passione per le opere originarie. Al contrario il noir è vivo e abita tra noi in tanti film che guardano ai modelli classici o che ne utilizzano le atmosfere per contagiare film appartenenti a generi differenti (e in questo senso Alessandro Agostinelli ha proposto il concetto di surgenere).

Eppure esiste anche la data della morte del noir: il 1958 ovvero l'anno di produzione de **L'Infernale Quinlan** di Orson Welles, l'ultimo grande film del genere. I motivi che ne decretarono la fine furono vari: dall'utilizzo del colore al superamento dei traumi sociali provocati dalla seconda guerra mondiale, dalla sconfitta dell'esperienza del New deal progressista all'esplosione della guerra fredda - con la relativa inquisizione maccartista che decimò quella generazione di registi e sceneggiatori che aveva dato vita al noir. Le ferite della caccia alle streghe della Commissione per le attività antiamericane furono così profonde che per anni nessuno osò riproporre un cinema così pessimista, politicamente critico ed esplicitamente violento. Occorrerà attendere la fine degli anni Sessanta e la nascita della New Hollywood per rivedere film che, in considerazione della coeva situazione politica (la new left), ripensassero a quella esperienza, condividendone idee, stili e toni, naturalmente

BIBLIOGRAFIA

Arcobaleno noir - Galaad Edizioni, 2014

Ceplair, Larry
Inquisizione a Hollywood - Editori Riuniti, 1981

I colori del nero - Ubulibri, 1989

Fiorenza, Pamela
La dark lady nel cinema noir - Aracne, 2010

Gandini, Leonardo
Il film noir americano - Lindau, 2008

Giovannini, Fabio
Storia del noir - Castelvechi, 2000

Locatelli, Massimo
Perché noir. Come funziona un genere cinematografico - Vita e Pensiero, 2012

Lucci, Gabriele
Noir - Mondadori Electa, 2006

Mereghetti, Paolo
Il Mereghetti. 100 capolavori del noir americano – Baldini & Castaldi, 2014

Muscio, Giuliana
Lista nera a Hollywood - Feltrinelli, 1979

Naremore, James,
Il noir *in* Storia del cinema mondiale – Einaudi, 2000

Raffo, Silvio
Lo schermo oscuro. Cinema noir e dintorni - Bietti, 2014

Lo specchio scuro - Federazione Italiana Cineforum, 2004

Venturelli, Renato
L'età del noir - Einaudi, 2007

Hitchcock, Alfred

Delitto per delitto (Panizzi, Rosta, S. Pellegrino)

Io confesso (Rosta, S. Pellegrino)

Io ti salverò (Panizzi, S. Pellegrino)

Il ladro (Rosta, S. Pellegrino)

Notorius, l'amante perduta (Orologio, Panizzi, S. Pellegrino)

L'ombra del dubbio (Panizzi, Rosta, S. Pellegrino, S. Croce)

Paura in palcoscenico (Rosta, S. Pellegrino)

Il sospetto (Panizzi, S. Pellegrino)

Huston, John

L'isola di corallo (Panizzi)

Kazan, Elia

Bandiera Gialla (Panizzi)

Lang, Fritz

L'alibi era perfetto (Panizzi)

La confessione della signora Doyle (Panizzi)

Quando la città dorme (Panizzi)

Litvak, Anatole

La disperata notte (Panizzi)

Mackendrick, Alexander

Piombo rovente (Panizzi, Rosta, S. Pellegrino)

Milestone, L.

Lo strano amore di Marta Ivers (S. Croce)

Preminger, O.tto

Seduzione mortale

Ulmer, Edgar G.

La follia di Barbablu (S. Pellegrino)

Welles, Orson

Rapporto confidenziale (Panizzi, Rosta)

Wise, Robert

Stasera ho vinto anch'io (Panizzi)

Wyler, William

Strada sbarrata (Panizzi)

aggiornati alla nuova realtà americana. Ecco allora film che poi sarebbero stati definiti Neo-noir o Post-noir quali **Il lungo addio** di Robert Altman (1973), **Chinatown** di Roman Polanski, **La conversazione** di Francis Ford Coppola (1975) o **Taxi Driver** di Martin Scorsese (1976) e scritto proprio da Paul Schrader. Ma questa è tutta un'altra storia.

Ritornando al tema iniziale è curioso constatare che i primi ad accorgersi di ciò che di nuovo stava accadendo nel cinema hollywoodiano degli anni Quaranta/Cinquanta furono i francesi che, visionando i film americani che non avevano potuto vedere durante la guerra, si accorsero che quelle opere apparivano più oscure, più violente, più disperate di tutto il cinema che le aveva precedute. Ad esplicitare e razionalizzare questa sensazione furono i critici Raymond Borde e Etienne Chaumeton che nel 1955 pubblicarono **Panorama du film noir américain (1941-1953)**, un testo che tentava di interpretare quella nuova atmosfera che dominava il cinema statunitense. Anche se coniato dal critico Nino Frank nel 1946, il termine Noir fu ripreso dai due autori per definire quei film, anche per associazione con la *Série noir* della Gallimard che aveva iniziato a pubblicare anche in Francia quei romanzi hard-boiled di Dashiell Hammett e Raymond Chandler che furono determinanti per la nascita del genere cinematografico in questione.

Negli anni successivi apparvero altri studi critici interessanti (come l'analisi tassonomica elaborata da Raymond Durgnat nel 1970), ma per una comprensione vera e completa del noir occorre partire dalla lettura del seminale saggio **Notes on Film Noir** dello sceneggiatore e regista americano Paul Schrader, che ne tratteggia i confini temporali, tematici e politici. Sarà perciò da queste "Notes" che partiremo per delineare le caratteristiche di questo genere/non genere cinematografico.

FILMOGRAFIA

Aldrich, Robert
Un bacio e una pistola (1955, *Kiss me deadly*)
Singapore, intrigo internazionale (1954, *World from ransom*)

Allen, Lewis
Voi assassini (1955, *Illegal*)

Auer, John H.
La città che non dorme (1953, *City That Never Sleeps*)

Baker, Roy
Inferno (1953, *Inferno*)

Bernhardt, Curtis
Ambiziosa (1951, *Payment on Demand*)
Anime in delirio (1947, *Possessed*)
Nebbie (1945, *Conflict*)

Berry, John
Ho amato un fuorilegge (1951, *He ran all the way*)
Tensione (1950, *Tension*)

Brahm, John
La Moneta insanguinata (1947, *The brasher doubloon*)

Cromwell, John
La Gang (1951, *The racket*)
Solo chi cade può risorgere (1947, *Dead reckoning*)

Cukor, George
Angoscia (1944, *Gaslight*)
Doppia vita (1947, *Double life*)

Curtiz, Michael
Golfo del Messico (1950, *The Breaking Point*)
Il romanzo di Mildred (1945, *Mildred Pierce*)

Dassin, Jules
La città nuda (1948, *The naked city*)
Forza bruta (1947, *Brute force*)
Traffucanti della notte (1950, *Night and the city*)

De Toth, André
Acque scure (1944, *Dark waters*)
La città è spenta (1954, *Crime wave*)

Dieterle, William
La città nera (1950, *Dark city*)
Il ritratto di Jeanny (1948, *Portrait of Jennie*)

Walsh, Raoul
La furia umana (1949, *White heat*)
Una pallottola per Roy (1941, *High Sierra*)

Welles, Orson
L'infernale Quinlan (1958, *Touch of evil*)
Quarto potere (1941, *Citizen Kane*)
La signora di Shangai (1948, *Lady from Shanghai*)
Lo Straniero (1946, *The stranger*)

Wilder, Billy
L'asso nella manica (1951, *Ace in the hole*)
La fiamma del peccato (1944, *Double indemnity*)
Giorni perduti (1945, *The lost weekend*)
Viale del tramonto (1950, *Sunset boulevard*)

Windust, Bretagne
La città è salva (1951, *The enforcer*)

Wise, Robert
Ho paura di lui (1951, *House on telegraph hill*)
Non voglio morire (1958, *I Want to Live*)
Strategia di una rapina (1959, *Odds against tomorrow*)

Wyler, William
Ore disperate (1955, *The Desperate Hours*)

Young, Robert
Appuntamento col cadavere? (1962, *Trauma*)

Zinnemann, Fred
Delitto al microscopio (1941, *Kil glove killer*)

Altri titoli presenti nelle biblioteche reggiane

Baker, Roy
La tua bocca brucia (S. Pellegrino, Panizzi)

Cromwell, John
Prima colpa (Rosta)

Curtiz, Michael
Gli angeli con la faccia sporca (Rosta)

Daves, Delmer
La fuga (Panizzi)

Hawks, Howard
Il grande sonno (Panizzi, Rosta, S. Pellegrino, S. Croce)

La donna del bandito (1948, *The live by night*)
 Rowland, Roy
 Ti ho visto uccidere (1954, *Witness to murder*)
 Shane, Maxwell
 Giorni di dubbio (1956, *Nightmare*)
 Sherman, Vincent
 Fuoco alle spalle (1950, *Backfire*)
 La giungla della 7a strada (1957, *The garment jungle*)
 Sesta colonna (1941, *All Through the Night*)
 Siegel, Don
 Crimine silenzioso (1958, *The lineup*)
 Delitto nella strada (1956, *Crime in the street*)
 Siodmak, Robert
 La donna fantasma (1944, *Phantom lady*)
 Doppio gioco (1949, *Criss cross*)
 I gangsters (1946, *The killers*)
 Io ho ucciso (1945, *The strange affair of uncle Harry*)
 La scala a chiocciola (1945, *The spiral staircase*)
 Lo specchio scuro (1946, *The dark mirror*)
 Sternberg, Joseph : von
 L'avventuriero di Macao (1952, *Macao*)
 I misteri di Shanghai (1941, *The Shanghai gesture*)
 Stone, Andrew L.
 La banda dei tre stati (1950, *Highway 301*)
 Lama alla gola (1957, *Cry terror!*)
 Sturges, John
 La marea della morte (1953, *Jeopardy*)
 La strada del mistero (1950, *Mystery street*)
 Tourneur, Jacques
 L'alibi sotto la neve (1957, *Nightfall*)
 Le catene della colpa (1947, *Out of the past*)
 Schiava del male (1944, *Experiment perilous*)
 Tuttle, Frank
 Il uorilegge (1942, *This gun for hire*)
 Ulmer, Edgar G.
 Detour - Deviazione per l'inferno (1945, *Detour*)
 Vidor, Charles
 Gilda (1946, *Gilda*)
 Wallace, Randall
 Il passo del carnefice (1943, *The Fallen Sparrow*)
 Dmytryk, Edward
 Missione di morte (1945, *Cornered*)
 Odio implacabile (1947, *Crossfire*)
 L'ombra del passato (1944, *Murder, my sweet*)
 Douglas, Gordon
 Non ci sarà un domani (1950, *Kiss tomorrow goodbye*)
 Endfield, Cy
 Delitto in prima pagina (1950, *The underworld story*)
 Farrow, John
 La notte ha mille occhi (1948, *Night has a thousand eyes*)
 Una tosa bianca per Giulia (1950, *Where danger lives*)
 La sconfitta di satana (1949, *Alias Nick Beal*)
 Il tempo si è fermato (1948, *The big clock*)
 Fleischer, Richard
 Sterminate la gang (1950, *Armored car robbery*)
 Florey, Robert
 Incrocio pericoloso (1949, *The crooked way*)
 Foster, Norman
 Il mistero del marito scomparso (1950, *Woman in the run*)
 Terrore sul Mar Nero (1943, *Journey into fear*)
 Fuller, Samuel
 Mano pericolosa (1953, *Pickup on south street*)
 Garnett, Tay
 Il postino suona sempre due volte (1946, *The postman also rings twice*)
 Hathaway, Henry
 Il bacio della morte (1947, *Kiss of death*)
 Chiamate nord 777 (1948, *Call northside 777*)
 Grattacielo tragico (1946, *The dark corner*)
 Niagara (1953, *Niagara*)
 Heister, Stuart
 La chiave di vetro (1942, *The glass key*)
 Tutto finì alle sei (1955, *I died a thousand times*)
 Hitchcock, Alfred
 Rebecca, la prima moglie (1940, *Rebecca*)
 Humberstone, H. Bruce
 Situazione pericolosa (1942, *I wake up screaming*)
 Huston, John
 Giungla d'asfalto (1950, *The asphalt jungle*)
 Il mistero del falco (1941, *The maltese falcon*)

Ingster, Boris
Lo sconosciuto del terzo piano (1940, *Stranger on the third floor*)

Karlson, Phil
La città del vizio (1955, *The Phoenix city story*)

Kazan, Elia
Boomerang - l'arma che uccide (1947, *Boomerang*)
Fronte del porto (1954, *On the waterfront*)

Keighley, William
Strada senza nome (1948, *Street with no name*)

Kern, James
La seconda moglie (1951, *The Second Woman*)

Kubrick, Stanley
Rapina a mano armata (1956, *The killing*)
Il bacio dell'assassino (1955, *Killer' kiss*)

Lang, Fritz
La bestia umana (1954, *Human desire*)
Dietro la porta chiusa (1948, *Secret behind the door*)
La donna del ritratto (1944, *Woman in the window*)
Gardenia blu (1953, *The blue gardenia*)
Il grande caldo (1953, *The big heat*)
Il prigioniero del terrore (1944, *Ministry of fear*)
Sono innocente (1937, *You only live once*)
La strada scarlatta (1945, *Scarlet street*)

Laughton, Charles
La morte corre sul fiume (1955, *Night of the hunter*)

Leisen, Mitchell
Non voglio perderti (1950, *No man of her own*)

Leroy, Mervyn
I marciapiedi di New York (1949, *East Side, West Side*)

Lewis, Joseph H.
Mi chiamo Julia Ross (1945, *My name is Julia Ross*)
La polizia bussava alla porta (1955, *The big combo*)
La sanguinaria (1950, *Deadly is female*)

Litvak, Anatole
Il terrore corre sul filo (1948, *Sorry, wrong number*)

Losey, Joseph
Linciaggio (1950, *The lawless*)
Sciacalli nell'ombra (1951, *The prowler*)

Mankiewicz, Joseph L.
Il bandito senza nome (1946, *Somewhere in the night*)
Il castello di Dragonwyck (1946, *Dragonwyck*)

Mann, Anthony
La fine della signora Wallace (1945, *The great flamarion*)
Mercanti d'uomini (1949, *Border incident*)
Morirai a mezzanotte (1947, *Desperate*)
Railroaded - Trasportato per ferrovia (1947, *Railroaded*)
Schiavo della furia (1948, *Raw deal*)
La via della morte (1950, *Side street*)

Marshall, Garry
La Dalia azzurra (1946, *The blue dahlia*)

Maté, Rudolph
Due ore ancora - D.O.A. (1950, *D.O.A.*)
L'ultima preda (1950, *A Time to Die*)

Montgomery, Robert
Una donna nel lago (1947, *Lady in the lake*)

Negulesco, Jean
L'idolo cinese (1946, *Three strangers*)

Neill, Roy William
L'angelo nero (1946, *Black angel*)

Newman, Joseph M.
Traversata pericolosa (1953, *Dangerous crossing*)

Ophuls, Max
Nella morsa (1949, *Caught*)

Oswald, Gerd
Delitto senza scampo (1957, *Crime of Passion*)

Pevney, Joseph
Delitto sulla spiaggia (1955, *Female in the beach*)

Pichel, Irving
Nessuno mi crederà (1947, *They won't believe me*)

Preminger, Otto
Un angelo è caduto (1945, *Fallen angel*)
Il segreto di una donna (1949, *Whirlpool*)
Sui marciapiedi (1950, *Where the sidewalk ends*)
Vertigine (1944, *Laura*)

Ray, Nicholas
I bassifondi di San Francisco (1949, *Knock on any door*)
Il diritto d'uccidere (1950, *In a lonely place*)
Dominatori di Chicago (1958, *Party girl*)