

Out of the past

(1947 - Retorno al pasado), de Jacques Tourneur

Sinopsi

Jeff Bailey és un ex detectiu privat novaiorquès propietari d'una benzinera situada en un poblet americà, que un bon dia rep la visita d'un fatxenda anomenat Joe, empleat del mafiós Whit Sterling, qui anteriorment l'havia contractat per localitzar la bella Kathie Moffett. Bailey, que viu amb Ann allunyat de la voràgine del passat, haurà de tornar a visitar al magnat Whit per reprendre assumptes pendents.

Fitxa tècnica

Direcció ······ Jacques Tourneur
 Producció ······ Warren Duff,
 RKO Radio Productions Inc.
 Guió ······ Geoffrey Homes,
 Frank Fenton, James M. Cain
 Fotografia ······ Nicholas Musuraca
 Banda sonora ······ Roy Webb
 Muntatge ······ Samuel E. Beetley
 País i any ······ EE UU, 1947
 Durada ······ 97 min.

Basada en la novel·la Build the Gallows High (Eleven mi horca, 1946) de Geoffrey Homes (pseudònim del guionista cinematogràfic Daniel Mainwaring).

Fitxa artística

Jeff Bailey ······ Robert Mitchum
 Kathie Moffett ······ Jane Greer
 Whit Sterling ······ Kirk Douglas
 Joe ······ Paul Valentine
 Ann ······ Virginia Huston
 Meta Carson ······ Rhonda Fleming

EL DIRECTOR, JACQUES TOURNEUR (1904-1977)

Nascut a París el 1904 i fill del també director Maurice Tourneur, Jacques Tourneur va iniciar la seva trajectòria cinematogràfica als anys 20, col·laborant com a muntador i director de segona unitat en diversos títols francesos.

A principis de la dècada següent, va debutar com a director de curts i va realitzar algun llargmetratge sense gaire interès. A mitjans dels anys trenta però, es trasllada a Hollywood i, a més de treballar d'assistent de director en l'obra mestra de Jack Conway Historia de dos ciutades (1935), va començar a rodar (amb el pseudònim de Jack Tourneur) les seves primeres cintes, generalment curts, amb capital americà.

El seu millor moment arriba als anys 40, quan s'alia amb el gran productor Val Lewton per realitzar, per a l'RKO, una sèrie de fascinants projectes de terror i suspens de baix pressupost i alta qualitat, amb una atmosfera suggerent i hipnòtica, on destaquen l'evocació dels aspectes estètics i psicològics per fer front a les resolucions trivials i efectistes. A aquest moment pertanyen les perles La mujer pantera (1942), Yo anduve con un zombie, o El hombre leopardo (1943).

Tots aquests films van ser muntats pel també director Mark Robson. Al marge d'aquests títols de suspens, Tourneur ens regalaria, també durant

aquesta dècada, westerns molt dignes com Tierra generosa (1946), thrillers bèl·lics com Berlín Express (1948) o aquesta meravella del cinema negre titulada Retorno al pasado (1947), pel·lícula amb un repartiment extraordinari integrat per Robert Mitchum, Kirk Douglas, Rhonda Fleming i Jane Greer.

Als 50 Jacques Tourneur encara filmarà alguns dels seus millors treballs com El halcón y la flecha (1950), popular i enèrgica pel·lícula d'aventures amb Burt Lancaster i Virginia Mayo, La mujer pirata (1951), La noche del demonio (1957), film de terror magistral, i Al caer la noche (1957), una altra esplèndida cinta de cinema negre. També va dirigir diversos episodis de les famoses sèries de televisió, "Bonanza" i "La dimensió desconeguda (Twilight Zone)".

Jacques Tourneur és, en definitiva, un autèntic mag de la narració cinematogràfica a reivindicar sense reserves (en especial els seus treballs captivadors amb Val Lewton, a més de Retorno al pasado i La noche del demonio).

CRÍTICA

Fuera del protagonismo policial, el cine de gangsters de la postguerra que prorrogó la vigència de la clàssica "crook-story", o sea del relato desde el punto de vista del marginado a la ley, ofreció múltiples realizaciones de interés. El punto máximo vendría dado

en 1947 por *Out of the Past* (Retorno al pasado), de Jacques Tourneur, filme de estilo complejo, entre el romanticismo y la desesperanza social, con un brutal uso de las elipsis en una atmósfera onírica. La novela previa, *Build the Gallows High* (Eleven mi horca, 1946), correspondería a Geoffrey Homes, seudónimo del notable guionista cinematográfico Dan Mainwaring, y, como la película, se relacionaba de algún modo con la tendencia lírica en la ficción literaria del género negro que desarrollaron por la época escritores como Fredric Brown, Kenneth Fearing y Stanley Ellin. El filme se erigió también en un típico producto "negro" de la R.K.O. Radio Pictures, al proceder simultáneamente de los primeros experimentos wellesianos y de las tendencias humanistas de los últimos años treinta.

Retorno al pasado es una película lírica y amarga que habla sobre la desilusión por la vida, y en la que se conjugan magistralmente las características del cine de Jacques Tourneur; cineasta romántico como Walsh, lírico como Ray, fatalista como Lang, Tourneur en Retorno al pasado consigue realizar una suma de su poética, una obra total: su impetuoso romanticismo tiende a la tragedia; su lirismo le lleva a ejecutar un excepcional trabajo de composiciones en blanco y negro y de iluminación (responsable, Nicholas Musuraca); su fatalismo cierra sombríamente una limpia mirada sobre el escepticismo... Es frecuente encontrar dentro del cine negro a realizadores que intentan servirse del diálogo para controlar los hilos de la trama (John Huston en *El halcón maltés*), a directores que se sirven del movimiento de los actores y del trabajo de puesta en escena para contar una historia paralela, a veces subterránea (Hawks en *El sueño eterno*), a directores que utilizan las convenciones del género para expresar su mundo personal (Welles) o para recrear una parábola social (Lang); pero pocos como Jacques Tourneur poseían la habilidad de saber plantear una situación determinada de una forma total, valiéndose de todos los medios expresivos a su alcance: desde el movimiento de cámara hasta la modulación de la música, expresando a la vez parábola social, mundo personal e historia subterránea, con la ayuda de unos diálogos ajustados a un perfecto engranaje dramático. Cineasta de inusual sensibilidad, Tourneur consiguió con Retorno al pasado una película sensitiva bajo cuya belleza formal se oculta una amarga mirada sobre un mundo corrompido en el que todo tiende/conduce a la destrucción, y en el que un hombre, después de ser traicionado, traiciona, un hombre que condenado a morir de engaños y

de engaños, tiene todavía tiempo de cortar de raíz una flor venenosa antes de cerrar los ojos definitivamente a un mundo que no admite.

José María Latorre: "Luces y sombras del Cine Negro". Dirigido por... / Fabregat Editors. Barcelona-1981

EL PODER DE LA SUGERENCIA

De una perfección asombrosa, Retorno al pasado no es sólo una de las mejores muestras del cine negro americano, sino también una de las películas más fascinantes de la historia del cine. De enorme complejidad, puede confundir al principio, mas va aclarándose tras pertinentes revisiones.

Sería hartito complicado tratar de condensar el (intrincado, pero no confuso) argumento de Retorno al pasado en unas pocas (o en muchas) palabras, pues se trata de una historia de mentiras entrecruzadas, engaños, jugarretas, que forman una red difícil de desenmarañar, aunque no imposible. No tiene nada que ver, por supuesto, con un whodunit (películas en las que hay que encontrar al culpable de un crimen), pero tampoco se reduce a una simple investigación, por lo que su estructura (creada con verdadero mimo) cobra renovada vigencia cada vez que la película es proyectada. Esta originalidad argumental aporta también frescura a la película, si bien su parte más canónica (considerando los elementos propios del noir), que no es otra que el flashback con voz en off (aunque más bien sería la superposición de lo que le relata el protagonista a su novia), pasa por ser el pasaje más ensañador, más arrebatador, de todos.

La realización de este oscuro film (dotado de una aureola trágica) no puede ser más inteligente y siembra el caudal de la narración de detalles con los que, lejos de aplanar su sinuosidad, le otorga aun mayor profundidad, aumentando sus connotaciones misteriosas, que en ocasiones rayan con el onirismo.

El hijo de Maurice Tourneur es un artista fascinado por lo oculto, por lo que escapa a nuestro entendimiento, por los fantasmas, que establece (no sólo en esta película: véanse sus colaboraciones con Val Lewton, o posteriores aportaciones al fantástico como la turbadora *La noche del demonio* / *Curse of the Demon*, de 1958) un proceso de elección entre aquello que desea que veamos y todo lo que quiere que permanezca

invisible, aumentando la ambigüedad de la historia. Sin ir más lejos, las acciones criminales se nos suelen mostrar a través de sus consecuencias, pero ocurren fuera del encuadre. Y el momento culminante dentro de este proceso de selección entre lo que debe ser visto y lo que no, está en la secuencia, incrustada dentro de un flashback, en la que Kathie invita a Jeff a ir a su casa. La lámpara se cae, el viento abre la puerta de la vivienda y la cámara de Tourneur sale al exterior, en unos instantes de alto voltaje emocional. Además de los simbolismos, que los hay, es una demostración de elegancia y, por supuesto, también de preocupación y respeto por la importancia de la imagen en el seno de la narración.

Adaptat d'Aula de Cine (<http://auladecine.blogspot.com>) per Cineclub Sabadell.

LUZ ENTRE SOMBRA, UNA PERFECTA AMBIVALENCIA EN EL CINE DE JACQUES TOURNEUR (fragment)

Sin duda alguna, la aplicación de los rasgos de estilo iniciados por Tourneur en su vinculación con Val Lewton le permitieron una impronta desasosegadora, sutil y personalísima en su paso por el cine negro, la derivación del policíaco y su paseo por un terreno muy cercano a sus inclinaciones temáticas: el misterio.

Y su debut dentro de esta vertiente, ciertamente está inscrito con letras de oro en los anales del género. Retorno al Pasado propone la cima de la estilización visual dentro del cine negro americano, ofrece un entorno trágico, condenado desde el principio a la destrucción colectiva y supone la cumbre de uno de los géneros que mejor definió a la sociedad americana de la primera mitad de este siglo. Hablar de Retorno al Pasado supone evocar sombras amenazadoras, un recorrido laberíntico sobre personajes y situaciones que nunca revelan una verdad que por su trágica conclusión se niega a ser revelada y al mismo tiempo sabemos que su devenir será inevitable. Repleta de momentos memorables, dotada de una exquisitez visual que la emparenta con un venenoso romanticismo, en esta hermosa película encontraremos una de las cumbres de su autor, que es lo mismo que señalar uno de los hitos del séptimo arte.

Juan Carlos Vizcaíno

Es demana puntualitat. Es demana als espectadors que desconnectin els telèfons mòbils i qualsevol altre aparell acústic abans de començar la projecció. Gràcies.