﻿Af FILMGENRER (Eva Radvall 2006) s. 36-41

4.KRIMINALFILM

Kriminalfilm sætter fokus på forbrydelser samt typisk opklaringen af dem. Oftest står politifolk eller privatdetektiver for opklaringsarbejdet, men privatpersoner kan også blive rodet ud i lyssky affærer og blive nødt til at finde svar. Kriminalfilmen har rødder i litteraturen med forfattere som Edgar Allen Poe og Sherlock Holmes-skaberen Sir Arthur Conan Doyle. Mange kriminalfilm er filmatiseringer af litterære forlæg, og mange populære detektiver som Agatha Christies Hercule Poirot, Dashiell Hammets Sam Spade eller Raymond Chandlers Philip Marlowe er gennem årene gået fra bogen til filmen.

Genrebetegnelsen kriminalfilm dækker over mange undergenrer, som fx gangsterfilm, detektivfilm, kupfilm. agentfilm eller film noir. Nogle er kendetegnet ved deres miljø (gangsterverdenen) eller deres hovedperson (detektiven eller agenten), andre ved deres plotstruktur (en gruppe specialister skal udføre et kup) eller deres særlige stemning og temaer (film noir).

Mange kriminalfilm trækker på elementer fra andre genrer. Thrillere blander således elementer fra både horror og action i deres fremstilling af kriminalhistorier, hvor den medrivende spænding og de fascinerende personer er vigtigere end en udførlig beskrivelse af opklaringen eller udførelsen af en forbrydelse. Kriminalgenren dyrkes også flittigt på tv med godmodige detektiver som Columbo, mere actionpræget opklaringsarbejde a la Jack Bauer i 24 timer og i dansk regi politiserier som Rejseholdet og Ørnen.

Tematisk bekræfter kriminalfilmen normalt moralen om, at forbrydelse ikke betaler sig. Målet er, at retfærdigheden skal ske fyldest, og de skyldige skal have deres straf. Mange kupfilm vender brættet og gør de udspekulerede røvere til vores helte, men normalt skal det kriminelle holdes nede og bag lås og slå, så ro og orden opretholdes.

KORT GENREHISTORIE

Diverse gangstere og superforbrydere kom på banen i stumfilmen, men gangsterne Indtog for alvor lærredet med lydfilmens gennembrud. Film som Storbyens hajer (1931), Samfundets fjende (1931) og Scar[ace (1932) skabte et sikkert fundament for gangstergenren og for stjerner som Edward G. Robinson og James Cagney. Amerikansk film har løbende leveret nye gangsterskildringer som fx den voldsæstetiserende Bonnie og Clyde (1967), episke mafiaskildringer som Francis Ford Coppolas Godfather-trilogi (1972,1974, 1990) eller Martin Scorseses Goodfellas (1990). Historisk har Frankrigs underverden også været skildret på film af fx Jean-Pierre Melville i 1950'erne og 1960'erne, og de seneste år har asiatisk film budt på såkaldte Yakuza·film om japanske gangstere eller skildringer fra Hang Kongs underverden. Ud over at opklare forbrydelser har amerikansk film brugt privatdetektiven til at grave i samfundets strukturer og magtmekanismer. Kulegravningen var fremtrædende i den kyniske og desillusionerede film noir,

der under 2. verdenskrig så dagens lys i kølvandet på 1930'ernes depression. John Hustons dystre detektivfilm Ridderfalken (1941) med Humphrey Bogart regnes som den første noir med sin skæbnesvangre tematik og femme fatale. Film noir blev visuelt præget af en række europæiske

instruktører, fotografer og designere, der flygtede fra nazisterne og tog centrale stiltræk fra den tyske ekspressionisme med sig. 1940'erne var film noirens guldalder, og blandt de mange klassikere er Billy Wilders Kvinden uden samvittighed (1944), Otto Premingers Laura (1944), Fritz Langs Gaden med de røde lygter (1945) og Howard Hawks' Sternwoodmysteriet (1946). Orson Welles' Kvinden fra Shanghai (1948) ledte frem til genrens sidste år, som var domineret af psykotisk, paranoiapræget action frem for hårdkogt krimiklaustrofobi. Blandt sene eksempler

er Sunset Boulevard (1950), Kys mig til døde (1955) og Politiets blinde øje (1958), som brugte flittigt af de dystre temaer om kyniske magtmennesker og folk, der ikke kan undslippe deres fortid. Med 1950'emes stigende samfundsoptimisme (og farver på film) forsvandt film noiren gradvist, men den er bl.a. blevet genoplivet i noir-opdateringer som Roman Polanskis China Town (1974) og Ridley Scotts Blade Runner (1982). Alfred Hitchcock perfektionerede op gennem 1940'erne og 1950'erne sine suspense-fyldte thrillere med titler som I tvivlens skygge (1943), Farligt møde (1951) eller Skjulte øjne (1954). Inden for kupfilmen var John Hustons Asfaltjunglen 11950 et populært eksempel på en underholdende historie om en bandes udførligt planlagte diamantrøven I Stanley Kubricks komplekst fortalte The Killing (1956) stod en galopbane for skud, og udspekulerede kupfilm er stadig populære med nyklassikere som Reservoir Dogs (1992) eller

genindspilninger af gamle klassikere som Oceans 11 (1960 og 2001).

1970'erne bød på realistiske skildringer af hårdtprøvede småkriminelle i Martin Scorseses Mean Streets (1973) eller mere actionprægede skildringer af detektivarbejdet som William Friedkins The French Connection (1971). Coen-brødrene har med værker som Blood Simple (1984), Miller's Crossing (1990), Fargo (1996) og The Man Who Wasn't There (2001) originalt leget med de mange klicheer i kriminalgenren. der pga. sit fokus på elementær spænding altid har været populær.

Dansk film har løbende haft småkriminelle på banen med kuphistorier om fx Olsen-banden, men der har ikke været meget decideret organiseret kriminalitet, før Nicolas Winding Refn skildrede den danske underverden i Pusher-trilogien (1997, 2004 og 2005). En politisk thriller som Kongekabale (2004) lod journalister udføre detektivarbejdet, men der er langt mellem

rendyrkede kriminalfilm i det danske filmrepertoire.

KRIMINALFILM FILM NOIR

Denne gennemgang af kriminalfilm sættersærlig fokus på film noir. Film noir er en betegnelse, som franske filmkritikere opfandt i 1955 til at dække over en række amerikanske film produceret i årene 1941-1958, der havde en særlig 'sort' stemning i både handling, tematik og stil. Filmteoretikere diskuterer, hvorvidt film noir er en egentlig genre eller snarere en særlig

stil eller en filmbevægelse. De fleste er dog enige om, at der findes film noir-fællestræk, og at man på den baggrund kan fremhæve nogle film som genre-prototyper.

FORTÆLLING

Klassisk film noir har et detektiv- eller kriminalplot, hvor en smuk femme fatale udfordrer og manipulerer den mandlige helt, der ofte involveres i forviklingerne og gøres medansvarlig. Hun bruger ham som middel til at opnå penge, magt eller hævn. Handlingen har en fatal karakter. hvor det tragiske enten er sket eller vil ske. Oftest vil en eller flere personer blive myrdet, så en anden kan få magt, penge eller pigen. Film noir gør ofte brug af en fortællende voice over, og kriminalfilm ynder flashbacks. Da fokus tit ligger på at opklare noget i fortiden. Tit er fortælleren en person

i handlingen, hvilket kan komplicere fortællingen, da hans udlægning af begivenhederne ikke altid er det samme som det, vi ser. Film noir leger bevidst med, at vi aldrig skal vide, hvem vi kan tro på, og som regel er der en ulykkelig udgang på forviklingerne.

TEMATIK

Afsættet for film noirens dystre tematik er det rodløse, ensomme individ i den moderne storby med kyniske magtmennesker og fortidsplagede personer. Det fatale kommer af personernes begær efter penge eller magt, som motiveres med egoisme, angst, manglende klarsyn eller koldblodig hævn. Tit forklares handlingerne med eksistentielle motiver. l den moderne

storby er familien fraværende, og ingen knytter varige relationer. Det er alle mod alle, og man ved aldrig, hvem der er god eller ond, skyldig eller uskyldig. Film noir har gerne melodramatiske træk, men der er en grundlæggende disharmoni mellem mand og kvinde. Den forførende femme fatale forsøger at spinde manden ind i sit net, og manden går under eller viser styrke ved at modstå.

SETTING

Film noir udspiller sig i den moderne storby med en stemning af paranoia, klaustrofobi og disharmoni. Tidlig film noir var præget af studieoptagelser i dekorationer med fuld kontrol over lyssætning og lyd på hotelværelser eller detektivkontorer. Senere film noir bevægede sig ud i storbyens labyrintiske og truende rum med øget realisme i de regnvåde gader og mørke gyder.

IKONOGRAFI

Personer: Et grundlæggende træk for film noirens personer er, at der ikke er entydighed i forhold til, hvem der er god eller ond. Helten i form af detektiven eller betjenten er ofte let at manipulere og bruger ufine metoder for at nå sit mål. Tit drives han af begær efter penge eller pigen, men

han kan også brænde for en idealistisk jagt på sandheden. Den klassiske femme fatale er smuk og sexet, men kølig, beregnende og handlende. Der er altid forskellige skurke på banen, og tit er der en god kvinde i kulissen, som mod fornuften bliver vraget til fordel for den dragende femme fatale.

Handlinger: Klassiske handlinger er mord. bedrag, vold og alskens former

for kriminalitet. der efterfølgende involverer opklaringsarbejde med besøg

på gerningssteder, forhør, bevisindsamling og forfølgelse af de mistænkte.

STIL

Stilen i film noir gør opmærksom på sig selv som iscenesat. Stilen har hentet inspiration i den tyske ekspressionisme og bruger skæve, klaustrofobiske kompositioner og dramatiske skyggevirkninger til at skildre det mørke storbyunivers. Med såkaldt low key belysning arbejdes der med at skabe

dæmpede, skyggerige billeder, og brugen af vidvinkel er med til at skabe følelsen af ubalance i et forvredet og desorienterende miljø. Rummene skal fremstå uigennemskuelige, fordi ting ikke er, som de umiddelbart virker. Der er tit mange natoptagelser og meget regnvejr, som er med til at

skabe den mørke, desillusionerede stemning.