

Ballet

y

Cine

rbm
red de bibliotecas municipales
salamanca

En 1982, por iniciativa del Comité Internacional de Danza, fue proclamado por la UNESCO el **29 de abril** como **Día Internacional de la Danza**. La fecha escogida corresponde a la fecha de nacimiento del bailarín y coreógrafo francés Jean-Georges Noverre.

El objetivo de este día es reunir a todos los que han elegido esta forma de expresión para superar todo tipo de barreras culturales, políticas y éticas y celebrar la danza y su diversidad. Con dicha celebración se busca fomentar la participación y la atención del público sobre la importancia del arte y la cultura de la danza. Se busca masificar los eventos a nivel mundial, superando barreras políticas y culturales.

En la Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca queremos celebrarlo destacando doce películas que nos hablan de este mundo desde muchas perspectivas. Esperamos que sean de vuestro agrado y después de verlas os entren ganas de bailar.

***Las zapatillas rojas* / Michael Powell y Emeric Pressburger, 1948 (TP)**

Reparto: Anton Walbrook, Moira Shearer, Marius Goring, Leonid Massine, Albert Basserman, Robert Helpmann, Ludmilla Tcherina, Esmond Knight.

Victoria Page es una joven bailarina aficionada que por circunstancias del destino obtiene una oportunidad para demostrar su valía en la compañía del implacable Boris Lermontov. Julian Craster es un compositor con talento al que su profesor le ha robado su trabajo pero Boris le da una oportunidad, poner música a un ballet basado en el cuento *Las zapatillas rojas*, de Andersen. Ambos jóvenes coincidirán y se enamorarán, pero el director no lo permitirá. Esta película fue en su momento el más ingenioso y elaborado musical jamás filmado, destacando sobre todo una escena de ballet de catorce minutos, nadie hasta entonces se había atrevido a explorar las complejas posibilidades expresivas de la danza en favor de la narrativa fílmica. El resultado es un verdadero festín para los sentidos.

***Candilejas* / Charles Chaplin, 1952 (TP)**

Reparto: Charles Chaplin, Claire Bloom, Nigel Bruce, Sydney Chaplin, Norman Lloyd, Buster Keaton, Melissa Hayden, Geraldine Chaplin.

Un viejo payaso, en plena decadencia y alcohólico, acoge en su casa a una joven bailarina a punto de suicidarse y con una reacción psicósomática que le impide mover las piernas. El hombre, no solo la cuida, si no que se ocupará de enseñarle todo lo que necesita saber sobre el mundo del teatro para hacerla triunfar, y lo consigue. La historia se le ocurrió al director a partir del encuentro con el gran bailarín Vaslav Nijinsky en 1916, algo que le causó una profunda impresión. Este hecho le dio vueltas en la cabeza durante varios años hasta que firmó el guión. La película, por su sensibilidad y originalidad, posiblemente sea una de las mejores filmadas por Chaplin. Y su partitura, también concebida por él, es una de las mejores y más reconocibles de la historia del cine.

***Isadora* / Karel Reisz, 1968 (TP)**

Reparto: Vanessa Redgrave, James Fox, Jason Robards, Ivan Tchenko, Vladimir Leskovar, Cynthia Harris, Bessie Love, Tony Vogel, Libby Glenn, Ronnie Gilbert, Wallas Eaton, Nicholas Pennell.

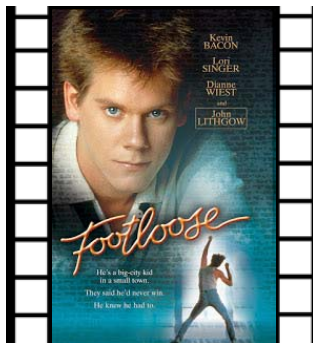
Retrato de la atormentada vida de la bailarina Isadora Duncan, una mujer precursora del ballet moderno que se convirtió en un icono a nivel mundial por su visión vanguardista de la danza. Durante los años 20, transformó con su baile el panorama artístico mundial. La película se basa en una autobiografía escrita por la propia Isadora. La bailarina cambió las ideas preestablecidas sobre el ballet, con su fascinación por los clásicos griegos y las túnicas, que permitían más libertad de movimientos. Pero la película va un poco más allá y también nos presenta las distintas facetas de Isadora como mujer: la vagabunda, la amante de personajes importantes, la madre, la profesora...

Flashdance / Adrian Lyne, 1983 (TP)

Reparto: Jennifer Beals, Michael Nouri, Lilia Skala, Sunny Johnson, Kyle T. Heffner, Lee Ving, Ron Karabatsos, Belinda Bauer, Philip Bruns, Malcom Danare, Cynthia Rhodes, Stacey Pickren, Lucy Lee Flippin, Don Brockett, Durga McBroom, Liz Sagal.

Alex Owens es una joven huérfana que sueña con llegar a ser un día una bailarina profesional. Pero la vida no se lo ha puesto fácil así que para poder vivir el día a día y pagar sus clases de baile, durante el día trabaja como soldadora en una fábrica y de noche bailando en un club nocturno. Esta película, junto con *Fama* de Alan Parker, fueron un fenómeno de masas. La juventud quería ser como sus protagonistas, bailar esa música, se identificaban plenamente con esa gente sencilla y con ambiciones que logra su éxito a base de fuerza y tesón. Ganó el Oscar a la Mejor canción ("What a Feeling") y su banda sonora fue número uno de ventas durante mucho tiempo.

Footloose / Herbert Ross, 1984 (NRM 13 años)

Reparto: Kevin Bacon, Lori Singer, Sarah Jessica Parker, John Lithgow, Chris Penn, Dianne Wiest, John Laughlin, Lynne Marta, Elizabeth Gorcey, Frances Lee McCain.

Ren es un adolescente de Chicago que se traslada a Bomont, una pequeña localidad del medio oeste donde el estricto pastor Shaw Moore ha prohibido el baile a los jóvenes. Pero Ren, bailarín desenfrenado, rebelde y amante de la música, intentará por todos los medios acabar con esa prohibición y logrará que los jóvenes se unan a él, rebelándose contra la rigidez del mundo que les rodea y esa absurda prohibición. Esta película es otro icono de los ochenta gracias, sobre todo, a su banda sonora. El videoclip donde se canta la canción que da título a la película y en la que sólo aparecen pies, es sensacional y hace que sea inevitable ponerse a bailar.

Billy Elliot (Quiero bailar) / Stephen Daldry, 2000 (TP)

Reparto: Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis, Jamie Draven, Adam Cooper, Jean Heywood, Stuart Wells, Nicola Blackwell.

Durante la huelga de mineros de 1984 en Inglaterra, un niño de 11 años sueña con convertirse en bailarín en contra de la opinión de su padre. En secreto recibe clases de ballet en lugar de boxeo y con la ayuda de su profesora logra vivir su pasión. La película, una vez más, remite al triunfo de la perseverancia y la dedicación de una manera verosímil, con personajes cercanos y muy humanos. La pasión del niño es contagiosa, y la expresividad de sus movimientos reflejan enfados, rabietas, alegría, agobio... El momento en el que cuenta qué siente cuando baila explica bien lo que sienten muchas personas que se dedican a esto: *"No sé... Me siento muy bien. Al principio estoy agarrotado, pero cuando empiezo a moverme lo olvido todo. Y... es como si desapareciera, y todo mi cuerpo cambiara. Como si tengo fuego dentro de mí y me veo volando, como un pájaro. Siento como electricidad. Sí, como electricidad."*

***El último bailarín de Mao* / Bruce Beresford, 2009 (TP)**

Reparto: Bruce Greenwood, Kyle MacLachlan, Amanda Schull, Joan Chen, Chi Cao, Alice Parkinson.

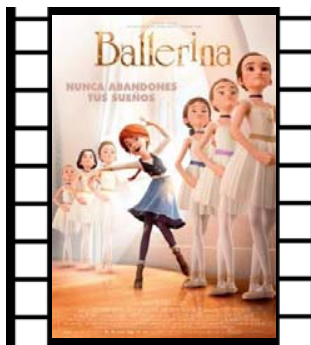
Basada en hechos reales. Li Cunxin, en plena revolución Cultural China, tuvo que dejar a su familia de campesinos a los once años. Los delegados culturales de Mao, viendo sus posibilidades, le enviarán a estudiar ballet a Pekín, embarcándose en un viaje que le llevó a la libertad y al triunfo personal. Después de años de durísimo aprendizaje, se convirtió en uno de los mejores bailarines del mundo. Aclamado al principio como un héroe de la China comunista, acabó siendo acusado de traición porque, en un viaje a Texas, se enamoró de una norteamericana e intentó quedarse a vivir en los Estados Unidos. La película habla de dolor y triunfo, tomando como referencia la autobiografía del bailarín chino Li Cunxin, una excusa para que el guionista Jan Sardi narre una historia que pretende retratar la Guerra Fría desde el mundo del ballet.

***Cisne negro* / Darren Aronofsky, 2010 (NRM 12 años)**

Reparto: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder, Barbara Hershey, Tina Sloan, Christopher Gartin, Sebastian Stan, Benjamin Millepied, Ksenia Solo, Janet Montgomery, Kristina Anapau, Mark Margolis, Leslie Lyles, Marcia Jean Kurtz.

Nina es una brillante bailarina que forma parte de una compañía de ballet de Nueva York, vive completamente absorbida por la danza. La presión de su controladora madre, la rivalidad con su compañera Lily y las exigencias del severo director, se irán incrementando a medida que se acerca el día del estreno de *El lago de los cisnes*. Esta tensión provoca en Nina un agotamiento nervioso y una confusión mental que la incapacitan para distinguir entre realidad y ficción. El director de la película contempla el mundo de la danza atendiendo a su dinámica interna de dolor y sacrificio y utilizándolo como excusa para unirse a su celebración del movimiento y la modulación, a la vez bella y monstruosa, del cuerpo.

***Ballerina* / Éric Warin y Éric Summer, 2016 (TP)**

Felicia es una niña que, tras perder a sus padres, vive en un orfanato en su Bretaña natal. Su pasión es la danza y sueña con convertirse en una bailarina profesional. Para conseguirlo se escapa con la ayuda de su amigo Víctor y ambos viajan hasta París, la niña para cumplir su sueño de ser bailarina, el niño para ser inventor. Entrañable historia de superación en formato animación coproducida por Francia y Canadá, donde destaca, una vez más, la perseverancia y la fuerza de la pasión, y la necesidad del ser humano de no abandonar sus sueños y anhelos para ser feliz. Merece la pena aunque solo sea por el duelo todoterreno del baile final, y por sus coreografías, pues todos los números de ballet han sido ideados por dos auténticos coreógrafos: Aurélie Dupont y Jérémie Bélingard.

Dantza / Telmo Esnal, 2018 (TP)

Reparto: Amaia Irigoyen, Gari Otamendi, Ainara Ranera, Joseba Astarbe, Josu Garate.

Musical que, a través de danzas vascas y toda la simbología que estas recogen, compone una historia sobre el ciclo de la vida, de la lucha por la supervivencia. Donde el paso del tiempo viene marcado por el curso de la naturaleza. Y la danza es el lenguaje elegido para contarlo. La música acompaña las rutinas cotidianas para dejarnos claro que la vida es ritmo. Temas universales, vestidos aquí con una simbología particular, la que representa el hipnótico universo de las danzas tradicionales. Un canto poético a la tradición, a la tierra, a sus gentes, mitos y costumbres. Un relato sobre el milagro de la existencia. Una película bella e hipnótica sin un solo diálogo, donde la naturaleza, los mitos, la lucha por la supervivencia, la fiesta, el amor y la muerte, donde los gestos, las canciones, los ritmos y todo el amplio abanico del lenguaje no verbal arropan el discurso central que tejen los bailes.

Girl / Lukas Dhont, 2018 (NRM 12 años)

Reparto: Victor Polster, Arieke Worthalter, Valentijn Dhaenens, Oliver Bodart, Tijmen Govaerts.

Lara es una chica de 15 años en el cuerpo de un niño que hará todo lo posible e imaginable para realizar su sueño: convertirse en bailarina. Los esfuerzos y sacrificios que tenga que realizar no son una barrera para ella y todos los soporta con una innegable elegancia y tranquilidad. Lara sabe que es una mujer y quiere que su cuerpo se adapte lo más rápidamente posible a su realidad. El director consigue con esta película transmitir la tensión, la angustia y el esfuerzo ilimitado de Lara para conseguir sus sueños. Raramente el espectador percibe una tensión sorda pero tan intensa y continua en la gran pantalla de este hecho.

Yuli / Icíar Bollaín, 2018 (NRM 7 años)

Reparto: Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez, Edison Manuel Olvera, Laura de la Uz, Yerlin Pérez, Mario Elías, Andrea Doimeadiós, Carlos Enrique Almirante, Cesar Domínguez.

Narra la vida del bailarín cubano Carlos Acosta, leyenda de la danza y primer bailarín negro en interpretar algunos de los papeles más famosos de ballet, originariamente escritos para blancos, en compañías como el Houston Ballet o Royal Ballet de Londres (donde ha sido primer bailarín durante más de 15 años). Cuenta la historia desde su dura infancia hasta su madurez, etapa que será protagonizada por el propio bailarín, quien, pese a su éxito y reconocimiento internacional, nunca olvidó sus orígenes. La premisa de la que parte la película es que, Carlos Acosta, cuando era niño y a pesar de sus dotes naturales para el baile, no quería dedicarse al ballet, sino ser un niño normal. Fue su padre quien insistió en que la danza fuese para él un trampolín de superación personal y ascenso social.