

SWAN LAKE EL TEMOR HACIA LO DESCONOCIDO

JOSE JONATHAN VARON MONCADA

INFORME DE TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAESTRO
EN ARTE DANZARIO CON ÉNFASIS EN INTERPRETACIÓN EN DANZA CLÁSICA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FACULTAD DE ARTES ASAB

PROYECTO CURRICULAR DE ARTE DANZARIO

BOGOTÀ – COLOMBIA

2017

SWAN LAKE EL TEMOR HACIA LO DESCONOCIDO

INFORME DE TRABAJO DE GRADO BAJO LA MODALIDAD EN INTERPRETACIÓN
CREACION.

INTÉRPRETE-CREADOR: JOSE JONATHAN VARON MONCADA

INTÉRPRETES:

SERGIO ANDRÉS MAURICIO GUTIÉRREZ, LAURA NATALIA PULIDO, ÁNGELA
MESÍAS, ALEJANDRA LEAÑO, STEPHANÌA CUERVO, TANIA GIRALDO,
NATALIA DÍAZ, MARÍA MORA, LILI MANJARREZ ACUÑA, LAURA GONZÁLEZ,
DAVE CASTIBLANCO, BRYAN CORREDOR, DAVID SCARPETTA, DERICK
LAGUNA, SEBASTIÁN ZARAZA, JULIAN FORERO, JUAN DAVID MOSQUERA,
WILSON MELO.

TUTOR: PAULINA AVELLANEDA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FACULTAD DE ARTES ASAB.

PROYECO CURRICULAR DE ARTE DANZARIO

BOGOTÁ – COLOMBIA

2017

ÍNDICE

1. AGRADECIMIENTOS
2. INTRODUCCIÓN
3. TÍTULO Y AUTOR
4. PALABRAS CLAVES
5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
 - 5.1. OBJETIVO GENERAL
 - 5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
6. METODOLOGÍA O PROCEDIMIENTOS DE LA PROPUESTA CREATIVA-INTERPRETATIVA
7. CRONOGRAMA
8. DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA CREATIVA
9. ANÁLISIS DE RESULTADOS, PRODUCTOS, ALCANCE E IMPACTO DEL TRABAJO DE GRADO, DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE INTERPRETACIÓN-CREACIÓN
10. EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA PROPUESTA CREATIVA-INTERPRETATIVA
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
12. INFOGRAFÍA
13. ANEXOS

1. AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la mujer que medio la vida y siempre ha estado para mí, en los momentos buenos y por sobre todo en los malos, mi madre Betty Moncada Peña, quien desde muy pequeño, cultivó en mí la idea subversiva de que podía lograr todo lo que me propusiera en la vida, a mi padre José Libardo Varón Páez, quien con su ejemplo de vida, me enseñó que sin importar los obstáculos que te ponga la vida, siempre debes seguir intentándolo sin perder el norte de tus metas, a mi tía y madrina Yanira Moncada Peña, quien siempre ha cultivado en mí el valor de la excelencia y el trabajo duro.

A todos los maestros de ballet, quienes han hecho parte de mi proceso de formación, no solo en danza clásica sino también como maestros de vida. Al maestro John Mario Cárdenas, quien inculcó en mí la conciencia del en dehors, a la maestra Doris Helena Orjuela, quien me enseñó las bases de la danza clásica, a la maestra Mónica Peña, quien siempre reconoció mi potencial y con su temple, fuerza y dedicación, me ayudó a desarrollar la elevación en las piernas en todas las posiciones, y la conciencia total y comprensión del en dehors, a Ricardo Roldán de quien siempre me referiré como el maestro que me enseñó a bailar, al maestro Hernando Eljaiek Avendaño, quien con su particular carácter, siempre me trató como a un igual y corrigió técnicamente toda mi alineación y elongación, a la maestra Patricia Niño, quien me guió al sueño de volar en los grandes escenarios y me enseñó que el trabajo duro, la constancia y dedicación, siempre tendrán como resultado grandes frutos, a las maestras Lady Rondón, Dora López, Margarita Roa, Natalia Reyes, Nubia Barón, Dian León, Sandra Ortiz, María Teresa

García, Martha Esperanza Ospina, Paulina Avellaneda y a los maestro Alexander Rubio, Carlos Martínez, Jhon Diez, quienes desde sus distintas interdisciplinariedades, aportaron sus conocimientos en la formación del hombre y el artista que soy hoy en día. A las secretarias del proyecto curricular, Patricia Ortiz y Elsi Segura, por su total colaboración, ya que sin ellas no se habrían podido realizar todos los procesos requerido, para culminar este trabajo de grado, a la productora de Arte Danzario, Sandra Moreno, por su apoyo total en todo el proceso de producción de esta obra y por su sincera y respetuosa amistad, al maestro Sergio Andrés Mauricio, por creer en mi propuesta y aceptar hacer parte de ella, y por último, pero no menos importante, a mis intérpretes, Laura Natalia Pulido, Ángela Mesías, Alejandra Leño, Stephanía Cuervo, Tania Giraldo, Natalia Díaz, María Mora, Lili Manjarrez Acuña, Laura González, Dave Castiblanco, Bryan Corredor, David Scarpetta, Derick Laguna, Sebastián Zaraza, Julián Forero, Juan David Mosquera, Wilson Melo, sin ellos este montaje no sería posible.

2. INTRODUCCIÓN

Siempre me llamó la atención la idea de hacer una adaptación de la obra el lago de los cisnes, debido a que esta icónica y muy famosa obra, fue la primera relación directa que yo tuve con el ballet, después de seleccionar la modalidad de grado en interpretación creación, en mi interior sentía la necesidad de escoger un tema que no solo me hubiese afectado durante distintos momentos de mi vida, sino que también, tocara a los futuros espectadores de mi trabajo de grado y que se sintieran identificados, o al menos tocados de alguna sutil y sensible forma, para que reconocieran de una manera más personal el tema del que yo quería hablar en mi montaje.

Un día, mientras me encontraba frente al computador viendo mi Facebook, me di cuenta que le había dado “me gusta” a varios videos de discursos de artistas internacionales de Hollywood y de varias páginas como play ground, los cuales, desde mi punto de vista, hablaban de un mismo tema, la segregación, la cual se ve reflejada claramente en la segregación por raza, identidad de género y la opresión que existe sobre la mujer, haciéndome ver que este tema se evidencia claramente en la cotidianidad de nuestra sociedad. Después de este análisis, me di la oportunidad de relacionar este tema con la segregación que se vivencia durante todo el proceso formativo que existe en el ballet y en la vida profesional en la danza clásica.

En este momento decidí que el tema de mi obra seria la segregación, además realizaría una adaptación de la obra el lago de los cisnes, en la cual tocaría este tema, y hablaría de la segregación que existe por parte del ballet hacia quienes lo practican, ligando la segregación reflejada en los videos, para así tocar a los espectadores que no se encontraran inmersos en

el mundo de la danza clásica, pero que aun así, han visto o vivenciado en el cotidiano o en los nuevos medios de comunicación masivos esta gran problemática.

Debido a que esta es una problemática vivenciada por quienes practican danza clásica en algún momento de sus carreras, hablaré desde mi experiencia personal en la formación en danza clásica, la cual ha sido, no solo en la universidad, sino también otras escuelas de formación en danza clásica.

A partir de este momento, inició para mí la recopilación de todos los insumos que utilizaría, la recolección de los videos, de la música de la obra y las versiones que existen de la misma, las imágenes que alimentarían mi creación en los aspectos, como el diseño de iluminación, del vestuario, la estética de la obra, los ambientes que generaría, los fragmentos de la música que utilizaría etc. Pero, aun así, un interrogante muy grande rondaba en mi mente y era ¿Cómo haría que el tema de la segregación se ligara y se transmitiera en una adaptación de la obra el lago de los cisnes? Fue entonces cuando todo se aclaró para mí, hablaría de la segregación que existe en el ballet desde la jerarquización en la danza clásica, el biotipo requerido para desarrollar mejor la técnica, el aspecto físico y por supuesto, mi postura y experiencias personales al momento de entrar a este conflicto. Decidí entonces que el performance sería el lenguaje perfecto para transmitir este tema. Los videos ya recopilados serían un apoyo visual, el cual ayudaría al espectador a entender que, de alguna manera, todos hemos sido tocados por la segregación en algún momento de nuestras vidas, bien sea de manera directa o indirecta, así no estuviesen ligados directamente con el mundo de la danza clásica.

INFORME DE ACTIVIDADES

3. TÍTULO Y AUTOR

SWAN LAKE, EL TEMOR HACIA LO DESCONOCIDO

JOSE JONATHAN VARON MONCADA

4. PALABRAS CLAVES

- SEGREGACIÓN, TEMOR, DESCONOCIDO.

5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

5.1. OBJETIVO GENERAL

- Realizar una adaptación de la obra El Lago de los Cisnes, buscando atravesar el lenguaje del ballet clásico, con una propuesta escénica más contemporánea, tocando el tema de la “segregación” que existe no solo hacia las distintas razas, la identidad de género o la opresión a la mujer, sino también en quienes se desempeñan en el mundo de la danza clásica.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar la obra El Lago de los Cisnes, buscando en ella la problemática de la segregación en la danza clásica.
- Realizar un análisis de los videos y fotografías recopilados como insumo, los cuales hablan de la segregación por raza, identidad de género y la opresión que existe sobre la mujer y ligarlos con el tema de la segregación que existe por parte del ballet clásico hacia quienes lo practican.

- Realizar el proceso de adaptación de la obra El Lago de los Cisnes, utilizando un lenguaje más contemporáneo para hablar del tema de la segregación en el ballet clásico.

6. METODOLOGÍA O PROCEDIMIENTOS DE LA PROPUESTA CREATIVA-INTERPRETATIVA

En primera instancia se realizó el proceso de análisis de la obra en el cual los aspectos a analizar fueron, las escenas de la obra, el rol de los personajes en la escena y el papel que cumple el bailarín al interpretar cada personaje y si se refleja la segregación en el y en quien debe interpretarlo.

ARGUMENTO

El Lago de los Cisnes, suele representarse en cuatro actos y cuatro escenas o bien en tres actos y cuatro escenas.

PRÓLOGO

Esta escena de la obra sólo se incluye en algunas versiones y está acompañada por la Obertura. Nos muestra el momento en el que la princesa Odette es transformada por Rothbart en cisne. Podemos evidenciar claramente en esta escena el poder que tiene el personaje de Rothbart sobre el personaje principal de la obra y la influencia que tendrá este personaje en todo el montaje.

Escena I

En esta escena podemos ver a un príncipe heredero al trono, rodeado de lujos y comodidades, quien tiene la responsabilidad de escoger una esposa, la cual ocupará el trono y se convertirá en su reina, según esto, la mujer que él debe seleccionar tiene que pertenecer a cierto estrato

socioeconómico-político y debe ser escogida por conveniencia y no por amor. Es evidente el poder de la jerarquización en esta escena y como se impone incluso ante el monarca la importancia de mantener las costumbres de la monarquía debido a que esto asegura su existencia y continuidad.

Escena II

En esta escena el príncipe ha ido de cacería a un lago y se encuentra con Odette quien le cuenta su historia y le dice que su hechizo solo se romperá si un hombre que nunca haya amado le jura amor eterno; en este momento aparece Rothbard quien los interrumpe y transforma a Odette en cisne para que no pueda romper el hechizo.

Escena III

Se celebra una fiesta en honor al cumpleaños del príncipe, quien debe escoger a su futura reina, él está esperando a Odette y en ese momento llega Rothbart disfrazado de noble junto con su hija Odile, quien bajo un hechizo tiene la apariencia de Odette ante los ojos del príncipe; el segado por el hechizo le jura amor eterno ante todos los invitados. Rothbart y Odile se descubren ante el príncipe, quien se da cuenta del error que cometió y sale en búsqueda de Odette hacia el lago.

Escena IV

El príncipe encuentra a Odette en el lago llorando y le pide perdón, ella lo perdona y en este momento aparece Rothbart, quien pelea con el príncipe, pero el príncipe logra matar a Rothbart; al final él hace su juramento de amor eterno a Odette y el hechizo se rompe.

PERSONAJES	ROL QUE CUMPLE EN LA OBRA	ROLES JERÁRQUICOS EN LA OBRA	COMO EVIDENCIA EL TEMA DE LA SEGREGACIÓN EL PERSONAJE	COMO EVIDENCIA EL TEMA DE LA SEGREGACIÓN QUIEN INTERPRETA EL PERSONAJE.
ODETTE	Princesa Odette, la reina de los cisnes y el cisne blanco. La heroína de la historia, una hermosa princesa, que se ha transformado en un cisne blanco durante el día y que sólo se transforma en su aspecto verdadero y humano de princesa, durante la noche, debido al hechizo.	Primera bailarina	En la obra original se evidencia claramente, la exaltación del personaje de Odette como reina de los cisnes. Al ser transformada en cisne adopta un rol superior al de los demás cisnes, aislándola del cuerpo de baile, otorgándole un rol totalmente protagónico por sobre los demás cisnes.	Se exalta la figura jerárquica de primera bailarina como en todas las obras clásicas, ya que quien interprete este rol, debe estar dotado de ciertas condiciones y o habilidades físicas, además de un biotipo de cuerpo, sumado a un nivel técnico he interpretativo requeridos por poder interpretar este rol principal. Además de esto su aspecto y apariencia física serán tomados en cuenta, al momento de seleccionar a quien interpretara el personaje.
ROTHBART	Rothbart, el antagonista de la historia, un malvado brujo, que ha encantado a Odette para que se convierta en un cisne blanco durante el día, pero que se transforme en su forma verdadera y humana de princesa durante la noche.	Bailarín solista	Rothbart tiene una evidente carga de poder sobre todos los personajes de la obra, no solo por ser el antagonista, sino también, por su carga emocional de odio y resentimiento; además de los poderes mágicos que posee, es quien controla las emociones negativas de la obra.	El personaje de solista hombre, debe estar dotado de ciertas condiciones y habilidades físicas también obedece aun canon de cuerpo, junto con el nivel técnico y destreza, como grandes saltos, pequeñas y veloces baterías y pirouettes, desarrolladas en la formación que debe recibir un hombre en la danza clásica.
ODILE	El cisne negro, la malvada bruja e hija de Rothbart, el antagonista secundario, se transforma en Odette con la ayuda del malvado brujo Rothbart, para que Sigfrido caiga en una trampa suya y lo engañe por completo.	Primera bailarina	cumple un rol antagónico, lo cual le otorga un poder de dominio sobre los demás personajes en la obra.	Al igual que el personaje del cisne blanco, se exalta la figura jerárquica de la primera bailarina, como en todas las obras clásicas, ya que quien interprete este rol debe estar dotado de ciertas condiciones y o habilidades físicas, además de un biotipo de cuerpo, sumado a un nivel técnico he interpretativo requeridos por poder interpretar este rol principal. Además de esto su aspecto y apariencia física serán tomados en cuenta, al momento de seleccionar a quien interpretara el personaje.
CISNES	El lago de los cisnes, son quienes acompañan a Odette, sus doncellas también transformadas en cisnes y quienes saben del hechizo, que posa sobre ella, además la apoyan al momento de encontrarse con su enamorado y contra los ataques de Rothbart.	Cuerpo de baile	Este personaje adapta una posición sumisa durante toda la obra, los cisnes deben estar siempre perfectamente coordinados y alineados, no hay espacio para el desarrollo, como tal, de una identidad más profunda, en el personaje más allá de la de un cisne, que está sometido al bajo el poder y el miedo que produce Rothbart.	Quien adapta este personaje debe obedecer los cánones de biotipo corporal y aspecto físico. Quienes desempeñan este rol, no se encuentran al mismo nivel técnico ni interpretativo de los bailarines principales y solistas. Son quienes se encargan de realizar las coreografías con un gran número de intérpretes, en perfecta sincronía y coordinación, no es tan importante el estudio de la identidad del personaje para quien lo representa, ya que debe enfocarse en el rigor y nivel de complejidad y precisión de las coreografías que interpreta, ya que ese es su papel en el montaje.

SEGREGACIÓN COMO TEMA A TRATAR DESDE EL ANÁLISIS DE LOS VIDEOS

Posteriormente se realizó la tarea de seleccionar y ver los 10 videos tomados de distintas redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram, y me di cuenta de que muchos artistas del gremio comercial e internacional, se estaban pronunciando públicamente acerca de esta gran problemática; la Segregación, entre ellos la actriz Meryl Streep hablando en los premios globo de oro, acerca de las diferentes nacionalidades de artistas que trabajan en la industria del arte en Hollywood, o de la también actriz y vocera de la ONU, Emma Watson, hablando para Las Naciones Unidad del feminismo y de la igualdad de género, Madonna hablando del feminismo en los premios Billboard, o todo lo que sucedió en YouTube con la prohibición de videos con contenido LGTBIQ. Estos videos de internet, sirvieron para mí, como insumo y fuente de inspiración al momento de aclarar y puntualizar el tema del cual me interesa hablar en esta obra.

Desde mi perspectiva, los medios de comunicación masiva que se despliegan en internet a través de estas páginas y redes sociales, son una forma clara de expresión contemporánea y utiliza los videos como medio informativo para llevar a un sin número de espectadores la conciencia acerca de la problemática de la segregación que se vive a diario. Esto me hizo pensar que la problemática de la segregación afecta a la sociedad de manera evidente y que se puede vivenciar desde distintas perspectivas, entre ellas, la segregación por raza, identidad de género y la opresión que existe sobre la mujer y la que yo he visto y vivenciado en carne propia, no solo como homosexual sino también como bailarín en formación de danza clásica.

SEGREGACION

Según el diccionario de la real academia de la lengua española, la segregación es la acción y efecto de segregar, es decir separar, alejar, apartar o marginar a una persona o cosa de otras personas o cosas. También se puede vivenciar la segregación al marginar o separar a alguien de un grupo social debido a su condición sexual o identidad de género, raza, cultura o ideología.

Los autores Francisco Sabatini (Profesor Titular, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile) e Isabel Brain (Coordinadora ProUrbana, Pontificia Universidad Católica de Chile) en su artículo La Segregación, los Guetos y la Integración Social, publicado en la Revista Eure, Vol. XXXIV, N° 103, pp. 5-26, en el mes de diciembre de 2008 mencionan:

“Predominan en el medio académico y político las nociones “naturalistas” sobre la segregación social del espacio en las ciudades latinoamericanas. Las desigualdades o el “clasismo”, hechos fuertes y persistentes, harían de la segregación algo inevitable; y de las propuestas para controlarla, algo ilusorio. En contraposición, los autores del artículo argumentan que no existen impedimentos culturales, sociológicos ni económicos para reducir la segregación. Los autores destacan la importancia de contar con políticas de suelo orientadas por ese objetivo, considerando el avance de los guetos de desesperanza y crimen en los tradicionales barrios populares segregados.”

- EURE (Santiago) versión impresa ISSN 0250-7161 / EURE (Santiago) v.34 n.103 Santiago dic. 2008 <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612008000300001> © Revista Eure, Vol. XXXIV, N° 103, pp. 5-26, diciembre 2008 / TEMA CENTRAL: EXCLUSIÓN, SEGREGACIÓN, FRAGMENTACIÓN La segregación, los guetos y la integración social urbana: mitos y claves /FRANCISCO SABATINI e ISABEL BRAIN Profesor Titular, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile y Coordinadora ProUrbana, Pontificia Universidad Católica de Chile. / <http://www.scielo.cl/pdf/eure/v34n103/art01.pdf>

Desde mi punto de vista, este artículo refuerza la importancia de generar conciencia en contra del rechazo por la segregación de cualquier tipo y que es totalmente pertinente, realizar cualquier tipo de acción y ejercicio político, que ayude a combatir esta gran problemática.

Desde que comencé mi formación en la danza clásica, me he topado con distintas formas de segregación por parte del ballet clásico, como por ejemplo, no tener cierto tipo de cuerpo, la estatura, el peso. Pero todo esto no se compara con el hecho de verme segregado al no recibir una formación masculina, debido a que esto no existe en el contexto colombiano y a las formas de jerarquización que hay en el ballet clásico. Es por esto, que decidí realizar esta obra, ya que no solo toca el tema de la segregación, sino también el reconocimiento y rechazo de la problemática social, del temor hacia lo desconocido, demostrando que, aunque el hombre por naturaleza siempre sentirá temor hacia lo que no conoce, debe darse la oportunidad de entender y comprender al otro, partiendo desde la tolerancia y el respeto.

ADAPTACIÓN DE LA OBRA EL LAGO DE LOS CISNES

Después de realizar el análisis de la obra, hice también un análisis de la música y decidí construir un guion, a partir de ciertos momentos musicales, el cual sería todo el sistema arterial de la adaptación de la nueva obra, basándome en los momentos cumbre de la obra original y el hilo conductor de la nueva versión, a través de los personajes y lo que sucede en la obra original, adaptándolo al nuevo concepto y temática que sería la segregación como tema central.

A continuación, decidí seleccionar los personajes para así designar a cada interprete, la carga dramática, técnica e interpretativa que debía obedecer cada uno según la temática de la nueva adaptación de la obra.

PERSONAJE	ROL QUE CUMPLE EN LA OBRA	ROL JERÁRQUICO	INTERPRETADO POR:
ODETTE	Un simple joven es transformado en la reina cisne, quien es segregado a una formación femenina, a obedecer los cánones impuestos por el ballet, como las condiciones físicas, su biotipo corporal, el peso y su aspecto físico. Héroe de la historia.	Primer bailarín	JOSE JONATHAN VARON MONCADA
ODILE	El cisne negro, la parte oscura de Odette, su alter ego, desarrollado y avivado por Rothbart, quien segrega a los demás cisnes, por su condición física, su habilidad técnica he interpretativa, su aspecto físico, su biotipo corporal, su color de piel, su orientación sexual y su rol en la sociedad. Villano de la obra.	Primer bailarín	JOSE JONATHAN VARON MONCADA
ROTHBART	Director de orquesta y hechicero con poderes mágicos, quien juega con Odette, buscando darle una lección en contra de la segregación, al colocarlo en el rol de segregado y después en el rol de segregador.	Solista	SERGIO ANDRÉS MAURICIO GUTIÉRREZ
CISNES	Todo el lago de los cisnes, quienes han sido segregados por su aspecto físico, su biotipo corporal, sus habilidades técnicas he interpretativas, su color de piel, su orientación sexual, su rol en la sociedad y la gerarquiasacion en el ballet.	Cuerpo de baile	LAURA NATALIA PULIDO ÁNGELA MESIAS ALEJANDRA LEAÑO STEPHANIA CUERVO TANIA GIRALDO NATALIA DÍAZ MARÍA MORA LAURA GONZÁLEZ BRYAN CORREDOR DAVID SCARPETTA DERICK LAGUNA SEBASTIÁN ZARAZA JULIAN FORERO JUAN DAVID MOSQUERA WILSON MELO

GUIÓN MUSICAL

- Moderato assai — Allegro non troppo — Tempo I (transformación de Odette a cisne blanco)

- N.º 1 Scène: Allegro giusto (bienvenida al público entrega del vino)

- II. Moderato assai (variación cisne blanco)

- 26 - Act 2 - No. 13 Danses des cygnes. V. Pas d'action. Andante - Allegro.flac (pas de deux música desnudo)

- 25 - Act 2 - No. 13 Danses des cygnes. IV. Allegro moderato.flac (pas de quatre)

- 07 - Act 3 - No. 18 Scène ||- Cisne. Allegro.flac - N.º 18 Scène: Allegro, Allegro giusto

(entrada cisne negro) desde el segundo 00:46

- Op. 72 No.12 by Pyotr Ilyich Tchaikovsky. L'espiegle (Música variación cisne negro)

- 25 - Act 4 - No. 29. Scène ||- Cisne finale. Andante - Allegro agitato - Alla breve. Moderato e maestoso.flac (música final)

Al momento de seleccionar la música que utilizaría en el montaje, la obra de inmediato se organizó por escenas y fue aquí, en donde puede realizar a fondo el proceso de adaptación, en el cual, puede ligar el tema de la segregación que existe, no solo hacia las distintas razas, la identidad de género o la opresión a la mujer, sino que también se ve reflejado en la formación y vida profesional de un bailarín de danza clásica, inspirado en crear una puesta en escena con un lenguaje un poco más contemporáneo.

ESCENAS:

Prólogo:

Cinco de los interpretes entregan quince invitaciones especiales a ciertos espectadores, los cuales denoten, por su apariencia y aspecto físico, haber sido segregados en algún momento de sus vidas, por su apariencia física, su inclinación sexual, su rol en la sociedad, su estrato económico, como se ve reflejado en los videos, o por el ballet clásico de alguna manera.

Escena 1.

Moderato assai — Allegro non troppo — Tempo I (transformación de Odette a cisne blanco)

En esta escena, podemos ver como Rothbart transforma a Odette en la reina cisne, con lo cual se evidencia el rol de poder que tiene Rothbart sobre Odette y sobre todo el montaje, ya que su papel en la obra es dar una lección a Odette en contra de la segregación.

Escena 2.

N.º 1 Scène: Allegro giusto (bienvenida al público entrega del vino)

En esta escena, Rothbart se encuentra solo en el escenario dirigiendo la música. Los mismo 5 intérpretes que entregaron las invitaciones a algunas personas del público, aparecen en la escena, hacen un respectivo saludo y ofrecen vino blanco, tinto o champaña, únicamente a las personas del público que tienen esta invitación. Paradójicamente quienes han sido segregados, según el criterio de los 5 intérpretes que entregaron las invitaciones, ahora se encuentran del otro lado, no son segregados y el resto del público que no tiene invitación, ha sido segregado al no pertenecer a la “comunidad segregada”.

Escena 3.

II. Moderato assai (variación cisne blanco)

Odette transformado en la reina cisne, ejecuta la variación del cisne blanco, demostrando que técnicamente la formación que, yo, Jose Jonathan Varon Moncada, y en general la mayoría de los hombres en Colombia hemos recibido, nos ha segregado a el rol técnico femenino, ya que existe una gran falencia en la formación técnica de varones para la escena en nuestro contexto.

Escena 4.

- 26 - Act 2 - No. 13 Danses des cygnes. V. Pas d'action. Andante - Allegro.flac (pas de deux música desnudo)

A continuación, aparece en la escena el cuerpo de baile, es decir todo el lago de los cisnes, divididos en tres grupos de cinco intérpretes, todo esto en un black-out. Cada grupo empieza a ser iluminado por un cenital, mientras los intérpretes empiezan a desnudarse lentamente, mientras los videos seleccionados se reproducen sobre sus cuerpos casi desnudos. Al final de la música, los intérpretes quedan vestidos igual que Odette, usando solo un short color piel. Al desnudarse lentamente, los intérpretes buscan simbólicamente, despojarse de todo lo que son ellos mismos, sus gustos personales, sus inclinaciones y su identidad, demostrando que en el fondo todos somos iguales; por esto llevan el mismo short que la reina cisne; a diferencia de que ellos no utilizan zapatillas de media punta ya que se encuentran descalzos. Esto demarca el rol de bailarín principal a Odette y cuerpo de baile a los cisnes. Los videos son reproducidos sobre sus cuerpos desnudos como un símbolo que habla de las formas en las

que ellos han sido segregados, además de la segregación que ya están viviendo en la obra por el rol que interpretan.

Escena 5.

- 25 - Act 2 - No. 13 Danses des cygnes. IV. Allegro moderato.flac (pas de quatre)

Los cisnes se encuentran casi desnudos en la escena y todos visten exactamente de la misma forma. A continuación empiezan a ejecutar en un canon, la variación del pas de quatre, exponiendo ante el público todos los motivos por los cuales han sido segregados en el ballet, sin saber que este es el motivo por el que se encuentran ejecutando perfectamente en sincronía esta perversa coreografía.

Escena 6.

Act 3 - No. 18 Scène || Çne. Allegro.flac - N.º 18 Scène: Allegro, Allegro giusto

(entrada cisne negro) desde el segundo 00:46

Los cisnes se dan cuenta de lo que está sucediendo, han sido despojados de su identidad y se encuentran sometidos y segregados bajo una ilusión. En este momento, Odile el alter ego de Odette manipulado por Rothbart, se ha convertido en el cisne negro y el segregador y saca a los cisnes de la escena demarcando su rol como bailarín principal.

Escena 7.

Op. 72 No.12 by Pyotr Ilyich Tchaikovsky. L'espiègle (Música variación cisne negro)

Odile interpreta la variación del cisne negro, demostrando que el rol de la “primera bailarina” se encuentra por sobre los demás personajes de la obra, ya que solo un intérprete dotado con

ciertas condiciones físicas y habilidades técnicas e interpretativas, puede ejecutar esta variación; Todo esto, como un simbolismo de la segregación que existe en la danza clásica.

Escena 8.

25 - Act 4 - No. 29. Scene finale. Andante - Allegro agitato - Alla breve. Moderato e maestoso.flac (música final)

En esta escena el cisne negro se encuentra extasiado de felicidad, ya que siente el poder de la jerarquía y la superioridad que se le ha brindado. En este momento aparecen en la escena Rothbart y todo el lago de los cisnes, quienes transforman al cisne negro en Odette, en su forma humana, haciéndole ver la problemática de la segregación y las consecuencias que esto conlleva. Odette se da cuenta de todo lo que sucedió y al haberse encontrado en ambos roles, como el segregado y el segregador, tiene la potestad de decidir y darse cuenta, que esto no es lo correcto. Al igual que en la obra original, el príncipe debe hacer un juramento de amor verdadero para romper el hechizo, en esta adaptación, Odette y todos los cisnes como iguales, hacen un juramento en contra y total rechazo de la segregación de cualquier tipo.

ILUMINACION, VESTUARIO Y MAQUILLAJE

Para el proceso de creación del diseño de iluminación y del vestuario, primero realicé una recopilación de imágenes. Con estos insumos cree una paleta de inspiración, en la cual se evidencia las texturas los colores y la intencionalidad de la luz, lo cual funcionó como fuente de inspiración para generar la atmósfera y el color de la obra, las intenciones de la iluminación en las escenas, el diseño del vestuario y el maquillaje.

La iluminación fue pensada e inspirada en la obra original del lago de los cisnes, manteniendo los ambientes en azul, ámbar, palo de rosa y luz no color, dando relevancia a los momentos importantes del montaje con los cenitales.

Después de realizar una indagación acerca de la teoría y psicología del color, pude dar una intención al vestuario y maquillaje de cada personaje.

Decidí manejar una corriente sutil y minimalista al momento de diseñar el vestuario y el maquillaje; esto con la intención de exaltar el carácter interpretativo de cada personaje, apoyado en los simbolismos y los detalles.

PERSONAJE	PSICOLOGÍA DEL COLOR	VESTUARIO	MAQUILLAJE
ODETTE	El color blanco es la suma de todos los colores y el símbolo de lo absoluto, de la unidad y de la inocencia. Es el que mayor sensibilidad posee frente a la luz.	Cuello de plumas en encajes blancos y distintos materiales sobrepuestos, generando un efecto que evoca la realeza, la pureza y la delicadeza que demanda el personaje. Además de estar adornado con una piedra, que simula un diamante bastante grande. Un short color piel, unas zapatillas de media punta color piel.	De los pómulos hacia arriba, una sutil capa de base blanca, la cual evoca la imagen del cisne. El contorno de los pómulos muy bien definidos, con un rubor color salmón fuerte, casi oscuro. Los ojos delineados en la parte de arriba y abajo. Una sombra plateada en el lagrimal, lo cual genera un efecto de agrandar el ojo al colocar este punto de luz en esta zona. En la esquina externa del parpado un smokey eyes, con una sombra café metalizada y unos toques de color dorado, denotando la realeza en el personaje.
ODILE	El color negro es la ausencia total de luz. Cuando un cuerpo absorbe todos los colores del espectro y no refleja ninguno se produce el negro. En la cultura occidental tiene más connotaciones negativas que positivas. Es símbolo del error, del mal, el misterio y de la muerte. Sin embargo, también hace referencia a la nobleza, a la sofisticación y la elegancia.	Cuello de plumas, encajes negros y distintos materiales sobrepuestos, generando un efecto que evoca la realeza, la fuerza y la imponentia que demanda el personaje. Además de estar adornado con una piedra que simula un diamante bastante grande, un short color piel	De los pómulos hacia arriba, una sutil capa de base blanca, la cual evoca la imagen del cisne. El contorno de los pómulos muy bien definidos con un rubor color salmón fuerte, casi oscuro. Los ojos maquillados igual que el personaje de Odette, pero sobre todo el parpado, unas líneas hacia afuera del

		y unas zapatillas de media punta color piel	ojo, evocando las alas del cisne negro. Sobre el pómulo unos puntos negros, los cuales generan un efecto de atracción hacia la mirada, todo esto, inspirado en el carácter y la intención del personaje
ROTHBART	El color morado está altamente asociado a la nobleza, lujo, magia, espiritualidad, creatividad, dignidad o hasta con la realeza.	Un esmoquin negro, con camisa blanca y un corbatín morado, el cual representa al personaje de director de la orquesta.	La mitad de su cara se encuentra sin maquillar y la otra mitad está cubierta con una base negra y morada, tiene los ojos delineados hasta la parte externa del pómulo, con unas líneas blancas y amarillas, las cuales atraen la luz y el foco hacia el ojo del personaje.
CISNES (LAGO DE LOS CISNES)	El color piel o crema representa tranquilidad, elegancia y pureza, además es sinónimo de homogeneidad.	En la primera parte cada personaje este vestido de acuerdo con su personalidad individual. Los intérpretes, bajo mi asesoría y guía, seleccionaron la ropa que más cómodo y además que los hiciera sentir ellos mismos. En la segunda parte llevarían todo el mismo short color piel, igual que el personaje de Odette lo cual homogenizaría e igualaría el personaje de cisne.	Un maquillaje sutil, el cual exalta los rasgos de cada individuo, incluyendo la base del color de piel, sombras de ojos, rubor, iluminador y brillo labial.

7. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA	ESPACIO
Selección de la modalidad de grado.	Semana del 22 al 31 de enero.	Facultad de Artes ASAB
Recolección y análisis del material e insumos, como fuente de inspiración de la obra (videos, fotografías y música)	Semanas del 1 al 11 de marzo.	Biblioteca de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital.
Selección del material recolectado y analizado. (videos y fotografías)	Semana del 12 al 18 de marzo.	En mi casa.
Proceso de selección de la obra, análisis de la misma y primeros pasos de adaptación.	Semana del 19 al 25 de marzo.	En mi casa.
Proceso de recopilación, selección y edición de la música, con base a los primeros pasos de la adaptación de la obra.	Semana del 26 al 31 de marzo.	Facultad de Artes ASAB.
Proceso de selección de los intérpretes que participarán en la obra.	Semana del 1 al 8 de abril.	Facultad de Artes ASAB.
Ensayos.	Semana del 9 de abril al 6 de mayo.	Escuela Ballet Studio School.
Inicio de la construcción del informe.	Semana del 7 al 13 de mayo.	
Diseño de vestuario, maquillaje e iluminación de la obra.	Semana del 14 al 20 de mayo.	Facultad de Artes ASAB. Teatro Libre de Chapinero.
Compra de insumos y elaboración del vestuario.	Semana del 21 al 27 de mayo.	En mi casa.
Impresión del afiche de la obra y circulación del mismo. Entrega para revisión del informe.	Semana del 28 de mayo al 3 de junio	Facultad de Artes ASAB. Nueva Santa Fe.

Semana de ensayos, prueba de iluminación, maquillaje y vestuario.	Semana del 4 al 10 de junio.	Facultad de Artes ASAB. Teatro de los Sótanos de la Jiménez.
Ensayos y muestra de la obra en el escenario.	Semana del 11 al 14 de junio	Facultad de Artes ASAB. Sede Teusaquillo.

8. DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA CREATIVA

- Se cumplió con el objetivo general del proyecto al realizar la adaptación de la obra El Lago de los Cisnes, buscando atravesar el lenguaje del ballet clásico, con una propuesta escénica más contemporánea, esta obra se presentó en el Teatro Sede Teusaquillo, el día 14 de junio, con función doble en el horario de 4:30 y 6:00 de la tarde.
- Así mismo se cumplieron los objetivos específicos, los cuales correspondían al desarrollo del objetivo general, a través del análisis que se realizó de la obra El Lago de los Cisnes y la búsqueda de la problemática de la segregación en ella, el análisis de los videos y la fotografías recopilados, realizando el reconocimiento de la segregación en el ámbito de la danza clásica y de la cotidianidad de la sociedad en el contexto en el que se desarrolla.

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS, PRODUCTOS, ALCANCE E IMPACTO DEL TRABAJO DE GRADO, DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE INTERPRETACIÓN-CREACIÓN

- Esta obra llegó al público de una manera más personal, al utilizar un lenguaje contemporáneo en su narrativa, a pesar de ser la adaptación de una obra netamente clásica.
- Hasta la fecha, logró ser el primer montaje de grado de la carrera con 17 artistas en escena, todos de distintas disciplinas de la danza y el arte, en un trabajo de grado bajo la modalidad de interpretación-creación en danza clásica.
- También se obtuvo el apoyo y asesoría por parte de la maestra Lady Rondón, desde su área de conocimiento en el diseño de vestuario y maquillaje. Se aprovechó el trabajo realizado en las materias: CUERPO Y MOVIMIENTO/FOTOGRAFÍA Y VIDEO y ESCENOTECNIA II (práctica de vestuario, maquillaje y sonido) a través de los talleres de dibujo, iluminación y sonido, dictados en el Teatro Libre de Chapinero, la Universidad San Buenaventura y los Sótanos de la Jiménez, junto con la maestra Lady Rondón, el maestro John Diez y todos los talleristas.
- También se contó con el apoyo de la maestra Dora López desde su punto de vista objetivo y su asesoría en general de toda la obra al inicio del proceso creativo.
- Se logró realizar una excelente gestión junto con las productoras de los proyectos curricular de Artes Escénicas, María Salamanca y de Arte Danzario, Sandra Moreno, al momento de gestionar el espacio del Teatro Sede Teusaquillo y los requerimientos secundarios como el transporte de linóleos e impresión de afiches.

10. EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA PROPUESTA CREATIVA-INTERPRETATIVA

- Se logró realizar el objetivo general con total éxito al poder crear la obra *SWAN LAKE el temor hacia lo desconocido*, la cual se presento en el Teatro Sede Teusaquillo, el día 14 de junio, con función doble en el horario de 4:30 y 6:00 de la tarde.
- De manera atenta y pertinente, se logró introducir por medio de la adaptación, el tema de “la segregación”, permitiéndole al público tener la oportunidad de vivenciar un espectáculo escénico y de ballet, desde un punto de vista nuevo y distinto al habitual para los montajes en danza clásica.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar un trabajo de investigación y recopilación de datos es fundamental al momento de crear una obra, ya que estos son los insumos que sustentarán el montaje que se realizará y le permitirá al creador intérprete proyectar y transmitir claramente el mensaje que quiere dar, sin importar el lenguaje técnico o estético que decida utilizar.

Siempre será más que importante el apoyo de la producción, para lograr llevar a cabo todos los objetivos del montaje, ya que esto guiará a la escena el producto terminado y le permitirá culminarlo con éxito.

Apoyarse más en el tutor asignado al momento de realizar la obra y el informe, para facilitar los procesos y obtener una mirada externa y objetiva del mismo, desde el principio del montaje.

11. INFOGRAFIA

Paleta de inspiración

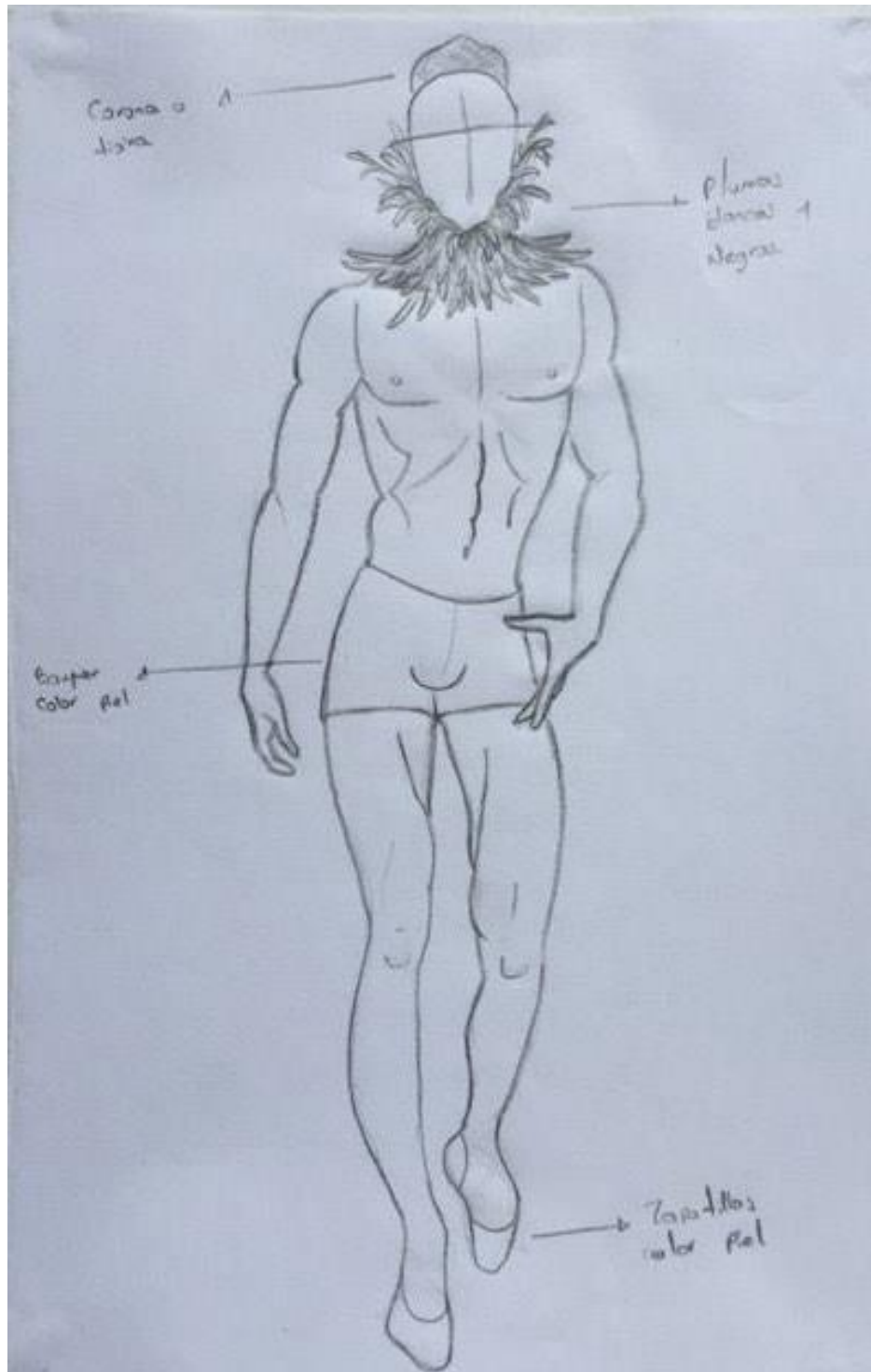

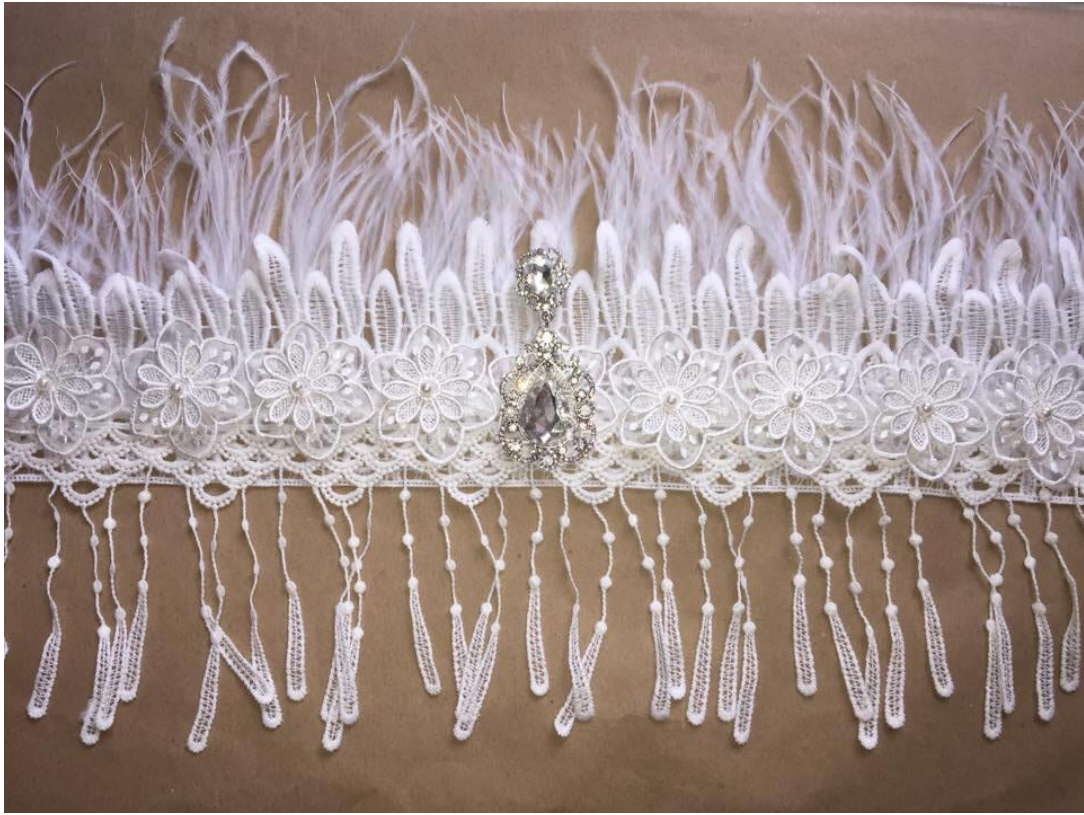
12. ANEXOS

Propuesta de maquillaje

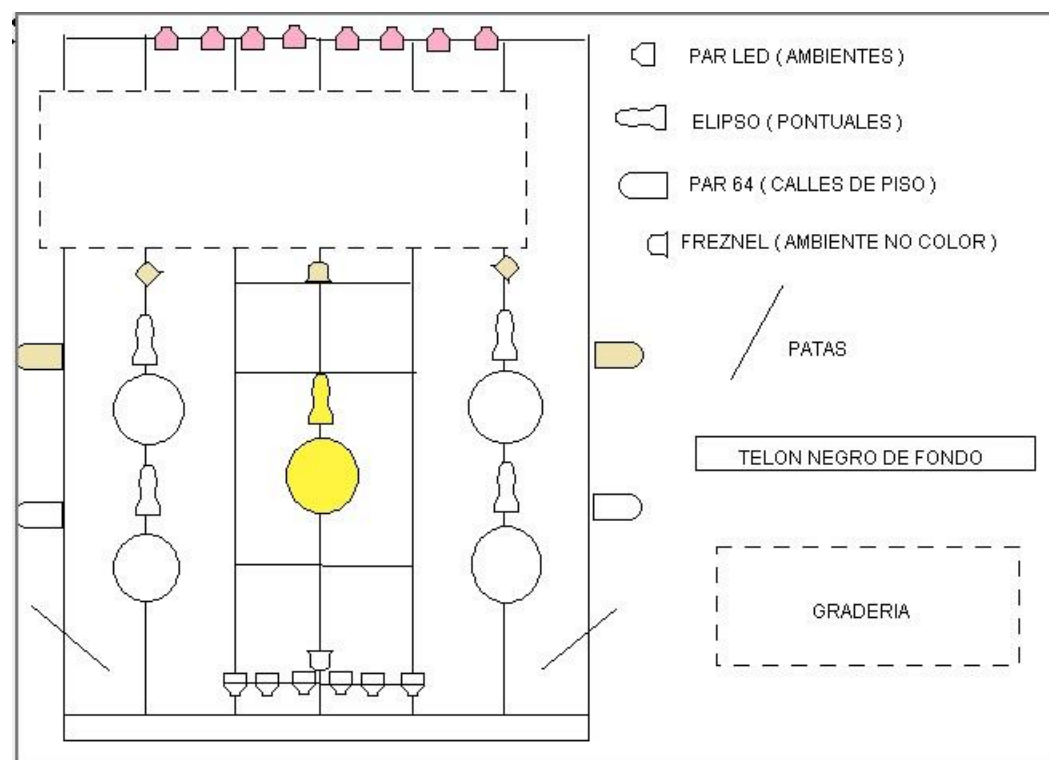
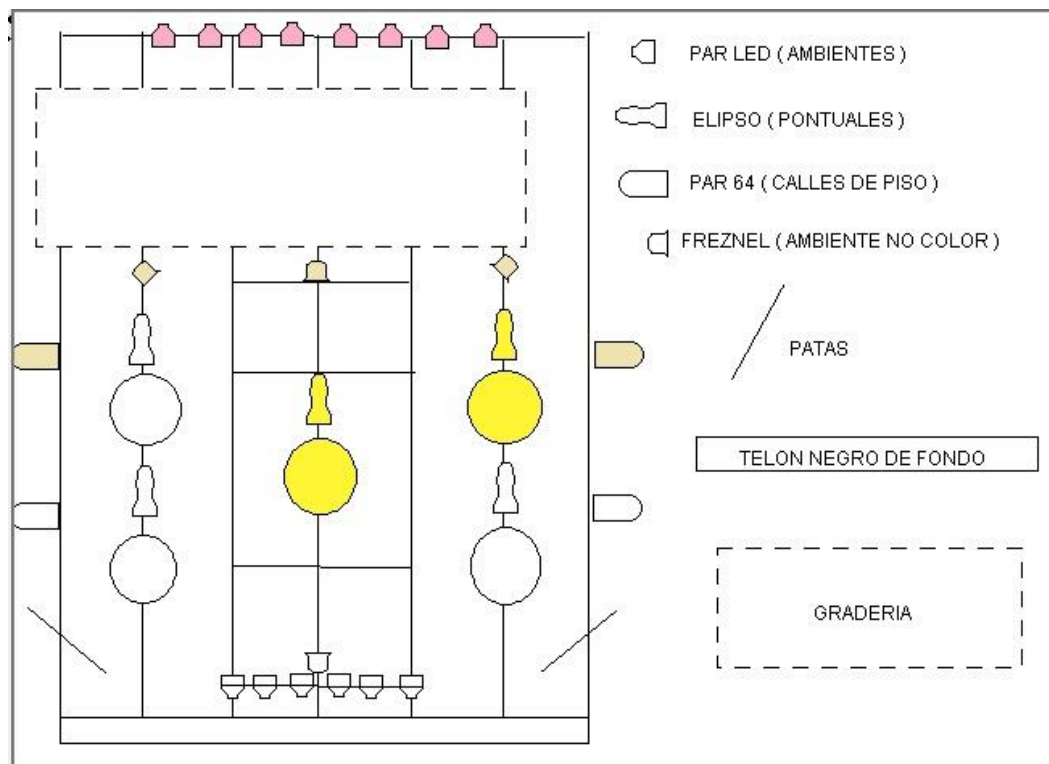
Propuesta de vestuario

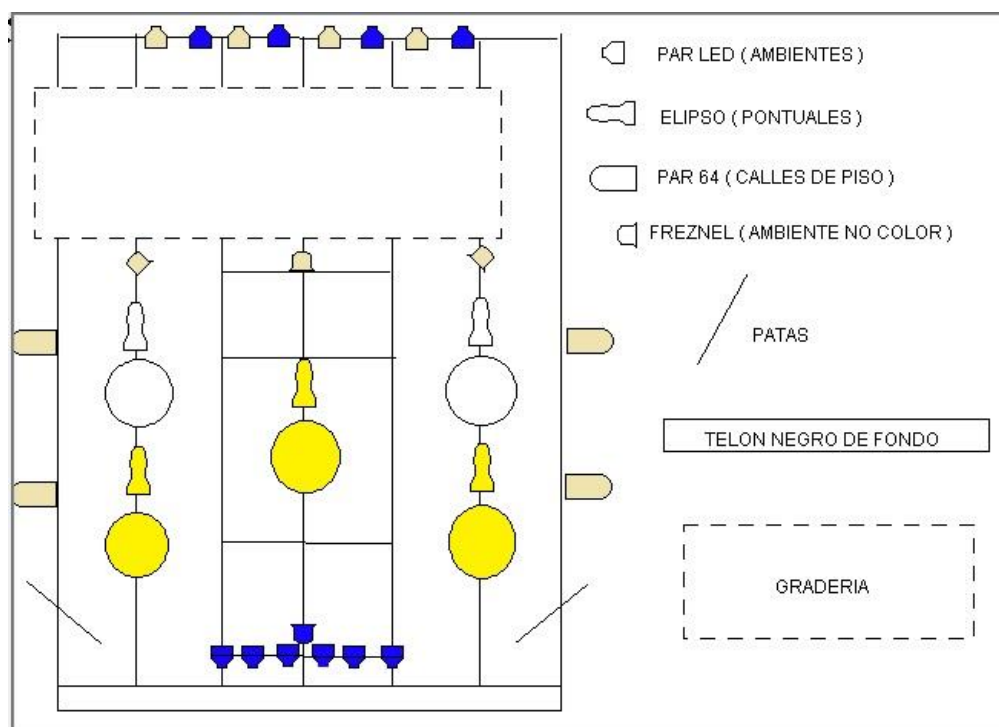
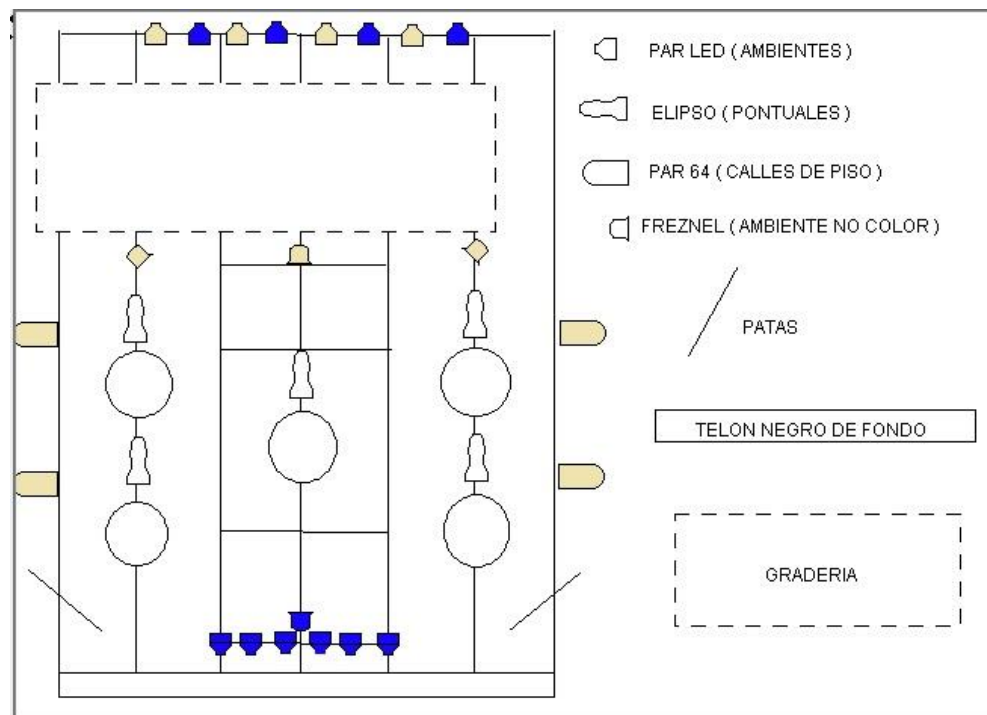

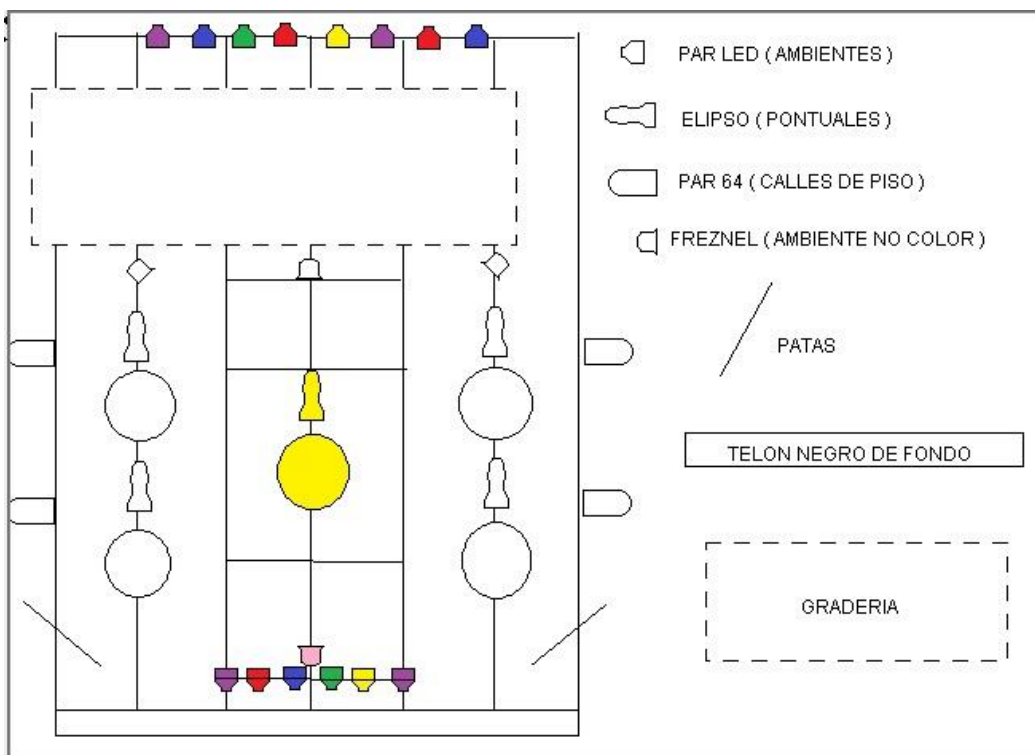
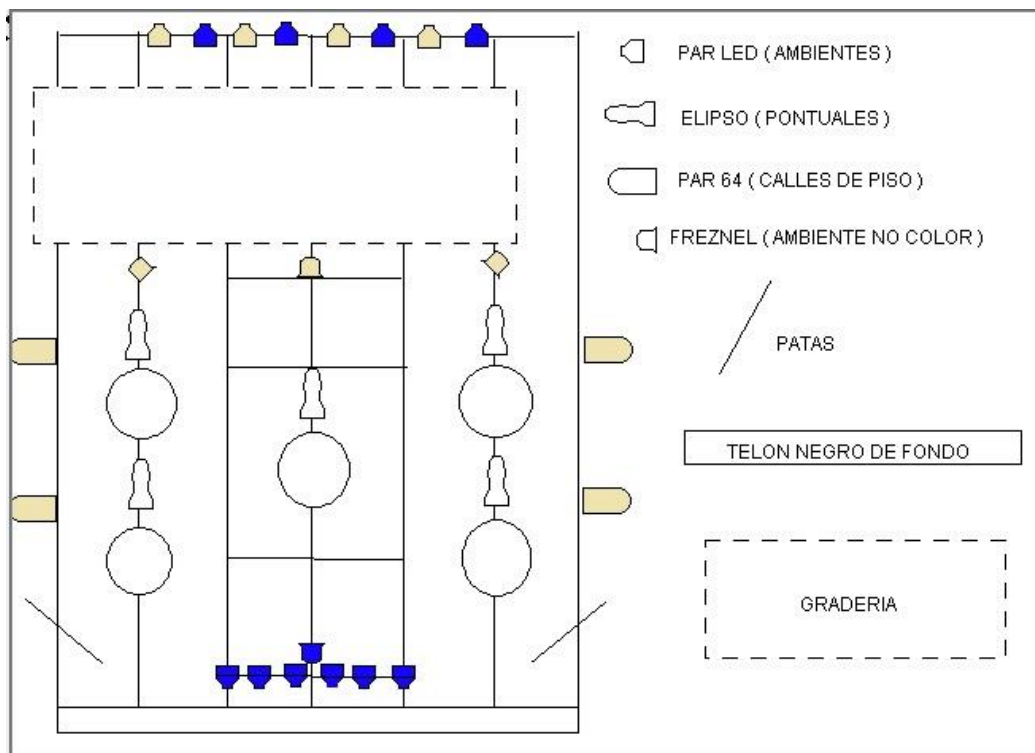

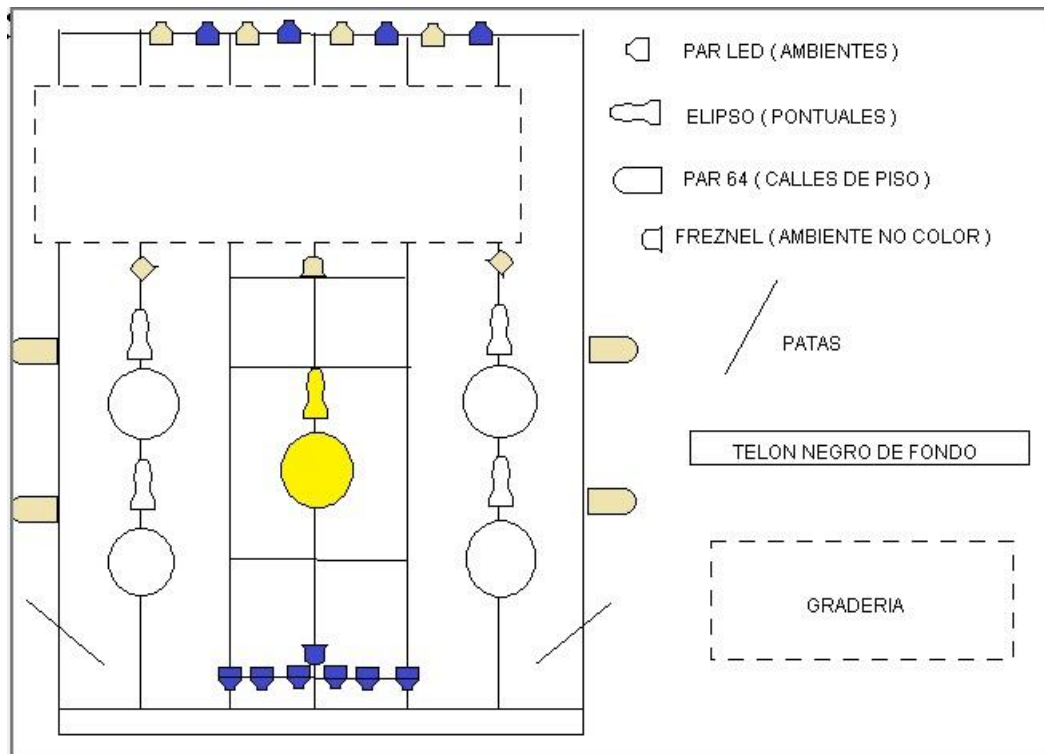
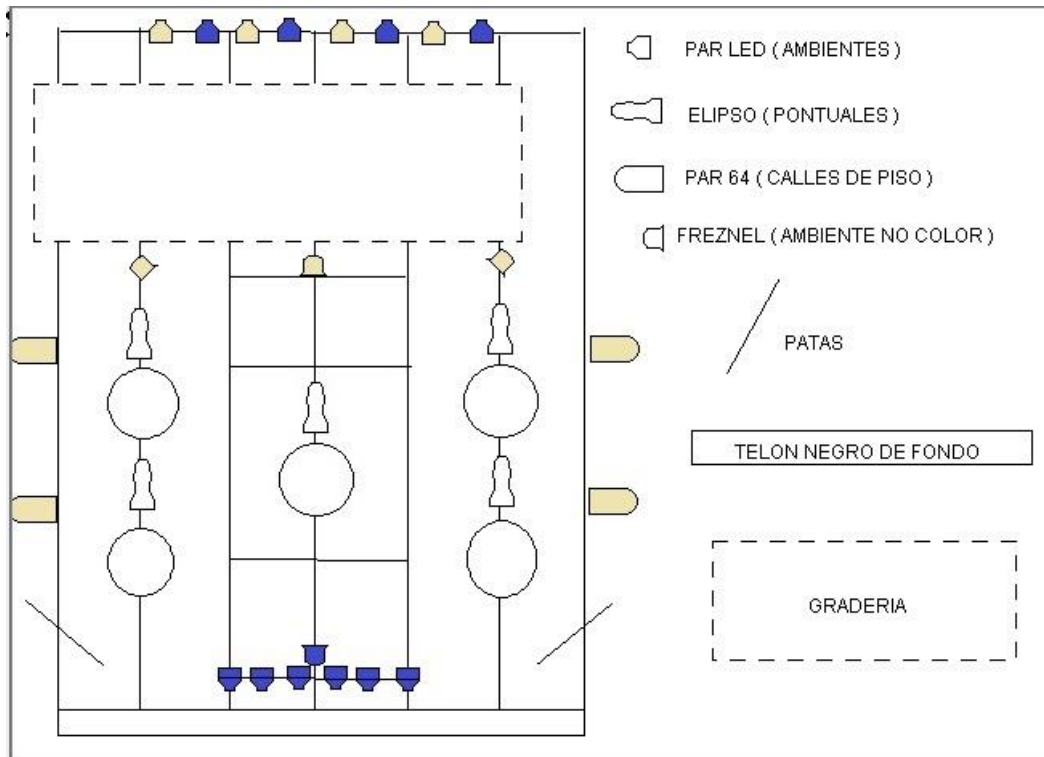

PLANO DE LUCES

VIDEOS

<https://www.facebook.com/mundotkmus/videos/1090990687661169/>

<https://www.facebook.com/PlayGroundMag/videos/1473242642715607/>

<https://www.facebook.com/PlayGroundMag/videos/1542511895788681/>

<https://www.facebook.com/nuevamujerlatam/videos/1628127750824458/>

<https://www.facebook.com/y.tuque.memiras/videos/690608877692637/>

<https://www.facebook.com/Magnet/videos/1480881741971873/>

<https://www.facebook.com/SpanishRevolution/videos/1025331980888936/>

<https://www.facebook.com/elespectadorcom/videos/10155319449089066/>

<https://www.youtube.com/watch?v=263Fz3W8fQM>

https://www.youtube.com/watch?v=b2_suMSwabA

CITA

- EURE (Santiago) versión impresa ISSN 0250-7161 / EURE (Santiago) v.34 n.103 Santiago dic. 2008 <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612008000300001> © Revista Eure, Vol. XXXIV, N° 103, pp. 5-26, diciembre 2008 / TEMA CENTRAL: EXCLUSIÓN, SEGREGACIÓN, FRAGMENTACIÓN La segregación, los guetos y la integración social urbana: mitos y claves /FRANCISCO SABATINI e ISABEL BRAIN Profesor Titular, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile y Coordinadora ProUrbana, Pontificia Universidad Católica de Chile. / <http://www.scielo.cl/pdf/eure/v34n103/art01.pdf>

DEFINICIÓN DE LAS PALABRAS CLAVES:

SEGREGACIÓN:

Del latín *segregatio*, es la acción y efecto de segregar (separar, marginar o apartar algo o alguien de otras cosas o personas). También se puede definir como la separación o marginación de un grupo social por razón de su sexo, raza, cultura o ideología, La segregación de seres humanos suele surgir por motivos sociales, culturales o políticos.

- WordReference.com Online Language Dictionaries Copyright / derecho de autor © 2017 WordReference.com

<http://www.wordreference.com/definicion/segregaci%C3%B3n>

- Definicion.de/Copyright © 2008-2017 - Definicion.de <http://definicion.de/segregacion/>

- Wikipedia la enciclopedia libre / Se editó esta página por última vez el 12 may 2017 a las 09:04.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n>

TEMOR:

El temor (del latín *timor*) es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro.

Temor se utiliza como sinónimo de miedo, la emoción angustiosa por un riesgo imaginario o real. Se trata de una sensación desagradable que surge por la aversión natural a las amenazas.

Al tratarse de una emoción primaria, puede decirse que el temor forma parte del esquema adaptativo de los seres humanos y de los animales, ya que representa un mecanismo de supervivencia y de defensa. Gracias al temor, un individuo puede responder con rapidez ante una situación adversa.

Todos los seres humanos en algún momento de sus vidas han sentido temor y es que este es una emoción dolorosa, un instinto común, que tiene lugar cuando se va a producir de manera próxima un determinado acontecimiento que se quiere evitar.

De la misma forma, el hecho de que todos en algún instante hayamos sentido temor también trae consigo que muchas de las situaciones o decisiones que tenemos delante las evitemos y no nos lancemos a hacerlas simplemente por temor a las consecuencias que puedan traer consigo.

Todo ello sin olvidar que también existe lo que se conoce como temor irracional. Este es aquel tipo de temor que se identifica fundamentalmente porque no se sustenta en nada, es totalmente imaginario, pero sin embargo tiene fuerza para impedir que alguien haga algo concreto. Un claro ejemplo de ello es que muchas personas conducen con temor porque piensan que van a tener un accidente.

- Definicion.de / Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2010. Actualizado: 2013. Definicion.de: Definición de temor (<http://definicion.de/temor/>) Copyright © 2008-2017 - Definicion.de <http://definicion.de/temor/>

DESCONOCIDO:

El término desconocido se opone a lo conocido, siendo por tanto lo contrario a lo conocido, es decir, desconocido es aquello o aquel que no son conocidos.

“Un desconocido me paró en la calle y me empezó a hacer preguntas acerca de mi familia, por supuesto, me di la vuelta de inmediato.”

Aquello o aquel que no se conoce

Generalmente, frente a alguna o cosa o persona que no conocemos y que por tanto es desconocida hasta el momento por nosotros solemos pararnos con cierta desconfianza.

Esta postura resulta ser la más recomendable justamente en situaciones como la descripta en el ejemplo brindado líneas arriba.

- Definición ABC tu diccionario hecho fácil / Copyright © 2007-2017
<https://www.definicionabc.com/general/desconocido.php>

EL LAGO DE LOS CISNES

El Lago de los Cisnes en primera instancia se encargó como un cuento de hadas-ballet para el teatro Bolshoi en el año de 1875 y su gran estreno fue dos años más tarde el 4 de marzo de 1877 en el Teatro Bolshoi de Moscú, con música Piotr Ilich Chaikovski llamado op. 20 siendo este el primero de sus ballets. En esta primera producción la coreografía estuvo a cargo de Julius Reisinger y se cree que el libreto fue escrito por Vladímir Petróvich Béguichev y Vasily Geltser, basándose en el cuento alemán Der geraubte Schleier (El velo robado) de Johann Karl August Musäus, para este momento la obra no fue muy bien acogida por el público ni por los críticos, ya que en el proceso de construcción de la misma, la producción que tuvo fue muy poca, además de esto, el músico con su poca experiencia en la composición de música para ballets y el coreógrafo no compaginaron de la manera esperada, la obra recibió un sinnúmero de críticas entre ellas se decía que muy difícilmente este montaje llegaría a ser tomada como repertorio y probablemente nadie lo lamentaría. Fue hasta el 15 de enero de 1895 en el Teatro Mariinski de San Petersburgo que esta misma obra logra su primer gran éxito, con una nueva coreografía a cargo de Marius Petipa y Lev Ivanov junto con una nueva música también compuesta por Chaikovski. (la música que el compuso para el concierto de Bolshói ha desaparecido y no se encuentran registros de ella.)

El Lago de los Cisnes es una de las grandes obras clásicas del ballet ruso, reconocida a nivel mundial también como la pieza que elevó la música de ballet a la categoría de género musical, siendo esta una de las obras emblema del compositor. Esta obra pertenece al género de ballet blanco del periodo del romanticismo, y es una de las obras de ballet clásico más replicada y adaptada en el mundo entero.

PRÓLOGO

Un bosque oscuro.

Sólo se incluye en algunas versiones, esta escena, acompañada por la Obertura muestra la transformación real por la que la princesa Odette es convertida por primera vez en un cisne.

Acto I

Un magnífico parque ante un palacio.

El príncipe Sigfrido celebra su vigésimo primer cumpleaños con su tutor, amigos y campesinos en uno de los jardines de palacio. Las diversiones son interrumpidas por la reina madre de Sigfrido y sus damas de honor, que se preocupa por el estilo de vida despreocupado de su hijo. La reina recuerda a su hijo que la noche siguiente deberá escoger una esposa durante el baile real de celebración oficial de su cumpleaños. A la fiesta estarán invitadas jóvenes muchachas, entre las más hermosas de la comarca, y el príncipe deberá elegir a una de ellas como futura esposa. Esto causa una gran melancolía en Sigfrido ya que no puede casarse por amor. Su amigo Benno y el tutor tratan de levantar su estado de ánimo con problemas. Al caer la noche, Benno ve una bandada de cisnes volando por encima y sugiere una partida de caza. Sigfrido y sus amigos toman sus ballestas y parten en busca de los cisnes.

Acto II

Un claro junto al lago en un bosque junto a las ruinas de una capilla. Una noche iluminada por la luna.

Sigfrido se ha separado de sus amigos. Llega al claro junto al lago, mientras que una bandada de cisnes blancos se posa cerca. Él apunta con su ballesta a los cisnes, pero se queda helado cuando uno de ellos se transforma en una hermosa doncella y princesa llamada Odette. Al principio ella está aterrorizada de Sigfrido, pero él promete no hacerle daño. Entonces ella le cuenta que es Odette, la reina cisne, que ella y sus compañeras y amigas son víctimas de un terrible hechizo lanzado por Rothbart, el malvado brujo con forma de búho. Durante el día se convierten en cisnes y sólo vuelven a su forma humana por la noche a la orilla del lago encantado creado a partir de las lágrimas de la fallecida madre de Odette y del fallecido padre de Odette. El conjuro sólo puede romperse si alguien que nunca ha amado antes jura amar a Odette siempre. Aparece Rothbart y Sigfrido amenaza con matarlo, pero Odette intercede ya que, si Rothbart muere antes de que se rompa el hechizo, nunca se podrá deshacer. Rothbart hace que las jóvenes vuelvan a convertirse en cisnes para evitar que el príncipe rompa el hechizo. Odette se aleja convertida en cisne.

Al desaparecer Rothbart, las doncellas cisne llenan el claro. Benno y sus compañeros también llegan y apuntan con sus ballestas a las doncellas. Sigfrido les detiene justo a tiempo y los despide. Ahora, a solas con Odette y las doncellas cisnes Sigfrido se dispone a ganar la confianza de Odette. Se enamoran mutuamente, pero a medida que llega el amanecer el hechizo arrastra a Odette y a sus compañeras de regreso al lago y hace que se transformen en cisnes blancos de nuevo.

Acto III

Una sala opulenta en el palacio.

Se celebra la fiesta en el castillo donde Sigfrido deberá elegir esposa. Entra la reina madre junto a Sigfrido y el maestro de ceremonias da comienzo al festejo. Se presentan las jóvenes casaderas y la reina le pide a Sigfrido que baile con seis princesas y que elija una como una prometida. Sigfrido se queja de que él no ama a ninguna de ellas. Él piensa en Odette, se niega a escoger esposa y su madre se enfada con él. En ese momento el maestro de ceremonias anuncia la llegada de un noble desconocido y su hija. Es el barón y el malvado brujo Rothbart que llega disfrazado a la fiesta con su hija, la malvada bruja Odile, convertida en Odette. El malvado brujo Rothbart ha transformado a su hija Odile en Odette, para que para Sigfrido sea casi idéntica a Odette en todos los aspectos, excepto que viste de negro en lugar de blanco. El príncipe, hechizado por el brujo, cree ver a Odette en Odile, convertida en Odette. Odette, transformada en un cisne blanco, aparece como una visión y en vano trata de advertir a Sigfrido de que está siendo engañado. Pero Sigfrido permanece ajeno y proclama ante el tribunal que tiene la intención de hacer su esposa a Odile, convertida en Odette. La reina madre acepta y Sigfrido le jura a Odile amor eterno. Rothbart se descubre y muestra a Sigfrido una visión mágica de Odette, transformada en un cisne blanco, a lo lejos. Odile entonces deja de tener el aspecto de Odette y se transforma y recupera su verdadero rostro de Odile, contenta con haber engañado a Sigfrido habiéndole hecho creer que Odile cuando estaba transformada en Odette, era su amada, querida y adorada Odette. Sigfrido se da cuenta de su terrible error y, abatido por el dolor, corre desesperado hacia el lago.

Acto IV

En la orilla del lago.

A las orillas del lago las jóvenes-cisnes esperan tristemente la llegada de Odette. Ella llega llorando desesperada por la traición de Sigfrido y les cuenta los tristes acontecimientos de la fiesta en el palacio. Las doncellas cisnes tratan de consolarla, pero ella se resigna a la muerte. Aparece Sigfrido implorando su perdón. Ella lo perdona y la pareja reafirma su amor. Rothbart aparece e insiste en que Sigfrido cumpla su promesa de casarse con Odile, después de lo cual Odette se transformará en un cisne para siempre. Sigfrido y Odette luchan contra él, pero todo es en vano, pues el maleficio no puede ser deshecho. Sigfrido elige morir junto a Odette, así que los dos enamorados se suicidan lanzándose al lago. Ese sacrificio de amor rompe el hechizo de Rothbart sobre las doncellas cisnes, haciéndole perder su poder sobre ellas y morir. Al amanecer se ve aparecer sobre el lago los espíritus de Odette y Sigfrido ya juntos para siempre subiendo a las regiones celestiales.

Finales alternativos

Existen muchos finales diferentes que van desde romántico a trágico.

- En 1877 en el ballet original Sigfrido lucha con Rothbart y le arranca una de sus alas, destruyendo así sus poderes. Sigfrido ha roto el hechizo de las doncellas cisne y se casa con Odette. Una versión bailada por el Ballet Mariinski en 2006 sigue de cerca el final original: el verdadero amor de Sigfrido y Odette derrota a Rothbart y Odette vuelve a su forma humana para unirse felizmente con el príncipe Sigfrido. Esta versión ha sido a menudo utilizada por las compañías de ballet de Rusia y China. Un

final similar se utilizó en la película de animación norteamericana de 1994 La princesa cisne.

- En 1986 en el montaje de Rudolf Nureyev para el Ballet de la Ópera de París Rothbart lucha con Sigfrido, quien es vencido y muere, dejando a Rothbart llevar a Odette triunfalmente hacia el cielo.
- En 2006 en el montaje de Ballet de la Ciudad de Nueva York con coreografía de Peter Martins siguiendo a Lev Ivanov, Marius Petipa y George Balanchine), la declaración del príncipe Sigfrido que desea casarse con Odile constituye una traición que condena a Odette a seguir siendo un cisne para siempre. Odette adopta la forma de cisne, y Sigfrido se queda solo en el dolor mientras cae el telón.
- En 2009 en un montaje del Ballet de San Francisco Sigfrido y Odette se lanzan al lago, como en la producción de 1895 y Rothbart es destruido. Entonces se ve a dos cisnes, que son los amantes, volar más allá de la luna.
- En 2010 en una producción del Ballet Nacional de Canadá Odette perdona Sigfrido su traición y la promesa de la reconciliación brilla momentáneamente antes de que Rothbart convoque una violenta tormenta. Rothbart y Sigfrido luchan. Cuando la tormenta se calma Odette se queda sola para llorar la muerte de Sigfrido.
- En 2012 en el montaje del Ballet Estatal Ruso de Siberia en Blackpool Grand Theatre el príncipe Sigfrido arrastra a Rothbart al lago y ambos se ahogan. Odette queda como un cisne.

MUSICA

Estructura

La partitura de la que se extrae este esquema es la de Chaikovski,¹⁹ que puede ser diferente de la de Drigo, que se representa con frecuencia en la actualidad. Los títulos para cada número están tomados de la partitura original publicada. Algunos de los números se titulan sencillamente como indicaciones musicales, aquellos que no se están traducidos de sus títulos franceses originales.

Introducción

Moderato assai — Allegro non troppo — Tempo I

Acto I

N.º 1 Scène: Allegro giusto

N.º 2 Waltz: Tempo di valse

N.º 3 Scène: Allegro moderato

N.º 4 Pas de trois

I. Intrada (o Entrée): Allegro

II. Andante sostenuto

III. Allegro semplice, Presto

IV. Moderato

V. Allegro

VI. Coda: Allegro vivace

N.º 5 Pas de deux para dos bufones (este número se transformó más tarde en el Pas de Deux del cisne negro)

I. Tempo di valse ma non troppo vivo, quasi moderato

II. Andante – Allegro

III. Tempo di valse

IV. Coda: Allegro molto vivace

N.º 6 Pas d'action: Andantino quasi moderato – Allegro

N.º 7 Sujet (Introducción a la Danza con Goblets)

N.º 8 Danza con Goblets: Tempo di polacca

N.º 9 Finale: Sujet, Andante

Acto II

N.º 10 Scène: Moderato

N.º 11 Scène: Allegro moderato, Moderato, Allegro vivo

N.º 12 Scène: Allegro, Moderato assai quasi andante

N.º 13 Danzas de los cisnes

I. Tempo di valse

II. Moderato assai

III. Tempo di valse

IV. Allegro moderato (este número más tarde se convirtió en la famosa Danza de los pequeños cisnes)

V. Pas d'action: Andante, Andante non troppo, Allegro (con material tomado de Undina)

VI. Tempo di valse

VII. Coda: Allegro vivo

N.º 14 Scène: Moderato

Acto III

N.º 15 Scène: March – Allegro giusto

N.º 16 Ballabile: Danza de los corps de ballet y los enanos: Moderato assai, Allegro vivo

N.º 17 Entrada de los invitados y Vals: Allegro, Tempo di valse

N.º 18 Scène: Allegro, Allegro giusto

N.º 19 Grand pas de six.

I. Intrada (o Entrée): Moderato assai

II. Variación 1: Allegro

III. Variación 2: Andante con moto

IV. Variación 3: Moderato

V. Variación 4: Allegro

VI. Variación 5: Moderato, Allegro semplice

VII. Grand coda: Allegro molto

Appendix I

Pas de deux para Mme. Anna Sobeshchanskaya (con la música de Léon Minkus, más tarde coreografiada por Balanchine como Pas de deux de Chaikovsky)

N.º 20 Danza húngara: Czardas – Moderato assai, Allegro moderato, Vivace

Appendix II

N.º 20a Danza rusa para Mlle. Pelaguéya Karpakova: Moderato, Andante semplice, Allegro vivo, Presto

N.º 21 Danza española: Allegro non troppo (Tempo di bolero)

N.º 22 Danza napolitana / veneciana: Allegro moderato, Andantino quasi moderato, Presto

N.º 23 Mazurka: Tempo di mazurka

N.º 24 Scène: Allegro, Tempo di valse, Allegro vivo

Acto IV

N.º 25 Entr'acte: Moderato

N.º 26 Scène: Allegro non troppo

N.º 27 Danza de los pequeños cisnes: Moderato

N.º 28 Scène: Allegro agitato, Molto meno mosso, Allegro vivace

N.º 29 Scène finale: Andante, Allegro, Alla breve, Moderato e maestoso, Moderato

usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad. Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro. https://es.wikipedia.org/wiki/El_lago_de_los_cisnes

- Artes Escénicas IES FLORIDABLANCA MURCIA / ~ por Fuensanta Muñoz en 11 noviembre 2010. Publicado en Danza
Etiquetas: Danza Blog de WordPress.com. <https://arteescenicas.wordpress.com/2010/11/11/argumentos-de-ballets-el-lago-de-los-cisnes/>

