

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN**

*INTERPRETACIÓN DE LOS SÍMBOLOS
DEL BALLET "EL LAGO DE LOS CISNES"
EN LA PELÍCULA "EL CISNE NEGRO"*

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO

ALUMNA: RAMÍREZ CHÁVEZ MICHELLE

ASESORA: VILLANUEVA PACHECO ANA GUADALUPE

CICLO ESCOLAR: 2023-II

NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, MARZO 2023

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INTRODUCCIÓN	2
CAPÍTULO 1. La metamorfosis del cisne	5
1.1 El origen de la historia	6
1.2 El Lago de los Cisnes	7
1.3 El Cisne Negro	13
CAPÍTULO 2. Modelo de Roland Barthes	18
2.1 Explicación del modelo	19
2.2 Conceptos clave	26
2.3 Aplicación del modelo	29
CAPÍTULO 3. Diseccionando al cisne	36
3.1. Interpretación de los símbolos	36
3.2 Contraste de las interpretaciones	71
3.3. Propósito narrativo	83
CONCLUSIONES	90
GLOSARIO	94
FUENTES DE CONSULTA	97

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo responde a la modalidad de tesis. Se muestra cuál es la interpretación de los símbolos del ballet *El Lago de los Cisnes* en la película *El Cisne Negro* de Darren Aronofsky haciendo un análisis semiológico de dichos elementos en ambas obras a partir de la teoría del semiólogo Roland Barthes.

El punto de arranque del estudio es de interés personal pues percibo fascinante la interpretación y producción de sentido que se genera a partir del signo de cualquier texto u obra artística. Considero que hacer una tesis es la opción que mejor se adapta a la relación de ambos objetos de estudio del trabajo de investigación. Aunado a esto, este trabajo me sirve de ejercicio profesional para profundizar mis conocimientos y poder poner en práctica la teoría vista en clases a lo largo de la licenciatura.

El ballet existe desde antes de la invención del cine y ambos funcionan como una herramienta de entretenimiento que invitan a la interpretación y a un análisis más profundo.

A través de una investigación documental inicial y un posterior análisis semiológico, a partir del postulado de Roland Barthes, se hizo una comparación de los elementos en común de *El Lago de los Cisnes*, presentado por primera vez en 1877, y la película *El cisne negro* del año 2010, dirigida por Darren Aronofsky.

Se debe considerar que el presente trabajo, en el área de comunicación, busca aportar antecedentes de estructura para realizar análisis semiológicos de obras artísticas que compartan elementos, es decir, elaborar un estudio de los símbolos de una obra artística y de la aplicación de los mismos en un nuevo producto.

El objetivo general es interpretar los símbolos del ballet *El Lago de los Cisnes* (1877) en la película *El cisne negro* (2010) de Darren Aronofsky desde la perspectiva de Roland Barthes.

Los objetivos particulares son:

- Presentar el origen de la historia del ballet *El lago de las cisnes* y de la película *El cisne negro* (2010).
- Aplicar el modelo de Roland Barthes en los símbolos del ballet *El lago de las cisnes* y de la película *El cisne negro* (2010).
- Analizar el propósito narrativo de los símbolos encontrados dentro del ballet *El lago de las cisnes* y de la película *El cisne negro* (2010).

La hipótesis establecida enunciaba que los símbolos del ballet *El Lago de los Cisnes* son reinterpretados en la película *El cisne negro* (2010) en función del desarrollo del personaje protagonista.

Para llevar a cabo el análisis semiológico se utilizó la estrategia metodológica de investigación documental de la puesta en escena de el ballet *El Lago de los Cisnes* y del filme *El cisne negro* (2010) de Darren Aronofsky.

Se recurre a consideraciones semiológicas e interpretativas, por lo cual se concluye que el autor cuyo pensamiento es más adecuado para dicha labor es Roland Barthes, crítico, teórico literario, semiólogo y filósofo estructuralista francés, quien se interesó y escribió sobre crítica literaria, lingüística, filosofía del lenguaje, los signos, los símbolos y la fotografía.

Este trabajo se compone de tres capítulos donde el primero trata sobre el origen de la historia de *El Lago de los Cisnes*, su posterior adaptación a ballet y finalmente de la película de Darren Aronofsky. Para este primer capítulo recurro a la investigación documental.

En el segundo capítulo se explica el modelo teórico de Roland Barthes, se abordan conceptos claves para el análisis semiológico y se aplica dicho modelo a los materiales audiovisuales. Igualmente se hace uso de la investigación documental.

En el tercer capítulo se realizan parrillas de registro de contenido del ballet *El Lago de los Cisnes*, interpretado por la Compañía Nacional de Danza mexicana (CND) en 2020, y de la película *El cisne negro* del director Darren Aronofsky (2010).

En estas parrillas, a fin de interpretar los símbolos de ambas obras, en primer lugar se identifican los elementos semiológicos de la puesta en escena y posteriormente los del largometraje. Asimismo, se contrastan ambos materiales audiovisuales con el fin de encontrar paralelismos y diferencias en sus componentes.

CAPÍTULO 1. La metamorfosis del cisne

Este capítulo tiene como fin contextualizar y presentar las obras que serán objeto de análisis en el presente trabajo de titulación. Se conforma de tres apartados, empezando por el origen de la historia que inspiró la posterior adaptación a ballet de *El Lago de los Cisnes* y finalmente de la película de Darren Aronofsky.

Una obra de arte se sitúa en un contexto y situación histórica específica, y su significado se revela a través de su lectura y relectura. Sin embargo, el desarrollo de nuevas tecnologías y, por tanto, de nuevas formas de expresión artística, significa que el producto original puede reinterpretarse una y otra vez, creando así nuevas obras.

Dicha obra debe ser “traducida” con la premisa de conservar la mayor fidelidad hacia su original, o por el contrario puede producir un nuevo significado. Considerando lo anterior, se puede decir que la obra adquiere nuevas significaciones y muta su lenguaje dependiendo del nuevo medio al cual deba adaptarse; ya sean expresiones teatrales, musicales, dancísticas e incluso cinematográficas.

Tal es el caso de *El Lago de los Cisnes*, cuyo origen se remonta a leyendas folclóricas de las cuales se tomaron elementos que dieron origen al ballet clásico y que posteriormente esta misma obra inspiró la creación de la película *El cisne negro* en el año 2010.

El presente capítulo pretende hacer un seguimiento evolutivo de esta historia, remontándose a posibles antecedentes escritos en el siglo XVIII basados en la tradición oral de épocas anteriores, a un posterior libreto teatral, resultando en una pieza orquestal y coreográfica (*El Lago de los Cisnes*, 1875 y 1877) y finalmente de una obra cinematográfica (*El cisne negro*, 2010).

1.1 El origen de la historia

A lo largo del tiempo, diversos críticos se han cuestionado la fuente original de la historia de *El Lago de los Cisnes*. Sin embargo, la teoría más popular es que el argumento principal se basa en uno de los cuentos folclóricos escritos por el autor alemán Johann Karl August Musäus, *Der geraubte Schleier* (El velo robado) en su libro *Volksmärchen der Deutschen* (Cuentos populares alemanes). Un príncipe enamorado, una dama misteriosa, un antagonista y un final feliz.

Esta colección de historias populares alemanas y cuentos de hadas adaptadas en un estilo satírico fue publicada en cinco volúmenes entre 1782 y 1787 y marcó una pauta para la literatura fantástica del prerromanticismo y romanticismo alemán e inglés. Inspiró a autores importantes como Benedikte Naubert y los hermanos Grimm, por lo tanto no es descabellado pensar que un compositor como Piotr Ilich Tchaikovsky tomara inspiración en los cuentos de Johann Karl August Musäus para crear sus obras.

Por otro lado, existen varias leyendas de Europa Oriental en las que igualmente pudo haberse basado la historia de *El Lago de los Cisnes*. El cuento popular ruso *El pato blanco* también tiene cierta semejanza con la historia del ballet; *El pájaro de fuego*, que también se cuenta en varias culturas de Europa del Este y Rusia. La historia trata sobre un hermoso pájaro con plumas de fuego que tiene la habilidad de conceder deseos a aquellos que lo capturan. El cazador en la historia también trata de capturar y domar al pájaro, pero nunca lo logra debido a la belleza y misterio del pájaro.

Asimismo, estudiosos de Tchaikovsky rescatan que el compositor solía tener gran interés en la historia de la vida del rey Luis II de Baviera, cuya trágica vida supuestamente había estado marcada por el signo del cisne y que consciente o inconscientemente fue elegido como el arquetipo del soñador príncipe Sigfrido. Este rey, al igual que Tchaikovsky, era homosexual y sufrió gran parte de su vida tratando de encontrarse a sí mismo.

Dado que no se sabe con certeza cuál es el verdadero origen que dio pauta al libreto de *El Lago de los Cisnes*, se asume que dicha obra recopiló varios elementos de leyendas populares que en conjunto nutrieron una historia base escrita que pudiera convertirse en una obra musicalizada y que permitiera adaptarse a los requerimientos de movimiento, es decir, de la coreografía de un ballet.

Solamente cabe especular sobre quién fue el autor del libreto original, pero la teoría más autorizada atribuye la autoría al entonces Director de Teatros Imperiales de Moscú, Vladimir Petróvich Béguichev.

1.2 El Lago de los Cisnes

El Lago de los Cisnes es un cuento de hadas-ballet estructurado en cuatro actos. En 1875, Vladimir Petróvich Béguichev, Director de Teatro Imperiales de Moscú, encargó la partitura al compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893). Béguichev pronto comenzó a elegir artistas que participarían en la creación del ballet. El coreógrafo asignado a la producción fue el checo Julius Reisinger, que había sido contratado desde 1873 como maestro de ballet en el Ballet Imperial del Teatro Bolshói de Moscú (hoy conocido como el Ballet Bolshói). El libreto se cree que 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.

Se desconoce qué tipo de procesos de colaboración hubo entre Tchaikovsky y Reisinger. Parece que en un principio Tchaikovski trabajaba sin pleno conocimiento de los requisitos específicos de Reisinger. Cuando Reisinger comenzó la coreografía una vez terminada la partitura, exigió algunos cambios a Tchaikovsky. Al exigir la adición o eliminación de una danza, Reisinger dejaba claro que él iba a ser una parte muy importante en la creación de esta pieza. Aunque se pidió a los dos artistas que colaborasen, cada uno pareció preferir trabajar tan independiente del otro como fuera posible. (Poznansky, 2010, pp. 24-27).

El 4 de marzo de 1877 tuvo lugar la primera representación en el Teatro Bolshói de Moscú. Esta obra se enfrentó a varios rechazos y modificaciones desde su estreno, contrario a su éxito y reconocimiento actual, pues además de su pobre producción inicial, la música y la coreografía no iban totalmente coordinadas debido a diferencias creativas y técnicas entre Tchaikovsky y el coreógrafo Julius Reisinger. Todo ello hizo que la obra no fuese bien aceptada.

A pesar de este recibimiento negativo con el público y los críticos alegando que la música era demasiado compleja para ser una pieza de ballet, en la actualidad la obra se considera una de las más valiosas de Tchaikovsky y lo elevó a la esfera de los más importantes compositores del mundo.

Fue el 15 de enero de 1895 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, con una nueva versión coreográfica de Marius Petipa (I y III acto) y Lev Ivanov (II y IV acto), que la obra alcanzó la popularidad y el estatus de clásico que mantiene hasta hoy en día. Con la primera bailarina Pierina Legnani como Odette/Odile, con Pável Gerdt como el príncipe Sigfrido, Alekséi Bulgákov como Rothbart y Aleksandr Oblakov como Benno. Dirigido por Riccardo Drigo, la escenografía de Iván Andréyev, Mijaíl Bocharov, Henrich Levogt y el diseño de vestuario de Yevgueni Ponomaryov.

Las primeras ideas que tuvo Tchaikovsky acerca de *El Lago de los Cisnes* fueron reorganizadas, y el *pas de deux*¹ que compuso originalmente para el cisne negro fue sustituido por otro, compuesto también por él.

Piotr también se basó en composiciones anteriores suyas. Hizo uso de material de *El voivoda*, una ópera que había abandonado en 1868. El Gran Adagio (también conocido como el Dúo de amor) del segundo acto de *El Lago de los Cisnes* es una copia textual del dúo entre los protagonistas de su ópera *Undina*, entre otros.

Tchaikovsky admiraba enormemente la partitura de Adolphe Adam para *Giselle* de 1844, que presentaba la utilización de la técnica conocida como *leitmotiv*: asociando determinados temas con ciertos personajes o estados de ánimo, una técnica que utilizaría en *El Lago de los Cisnes* y más adelante en *La bella durmiente*.

¹ Pas de deux, en español “paso de dos”, es una danza ejecutada por un dúo de personas. Usualmente consiste en un entré (entrada de la pareja), adagio, dos variaciones y una coda.

Tras la muerte del zar Alejandro III de Rusia el 1 de noviembre de 1894 y el período de luto oficial subsiguiente puso fin a todos los espectáculos y ensayos de ballet durante algún tiempo. En consecuencia, todos los esfuerzos se concentraron en la reproducción del regreso de *El Lago de los Cisnes*.

Se pidió al hermano menor de Tchaikovsky, Modest, que hiciese los cambios necesarios en el libreto del ballet, siendo el más destacado de su revisión el final del ballet: En lugar de que los amantes simplemente se ahogaran por la mano del malvado Rothbart como en el original de 1877, Odette se suicida ahogándose y Sigfrido elige morir también en lugar de vivir sin ella. Rápidamente los espíritus de los amantes se reencuentran en una apoteosis. Asimismo el ballet pasó de tener cuatro actos a tres, ya que el segundo se convirtió en el segundo cuadro del primer acto.

En el transcurso de la extensa y compleja historia de las puestas en escena de *El Lago de los Cisnes*, la interpretación de 1895 ha servido de base para muchos montajes. Casi todos los coreógrafos han mantenido en gran medida la coreografía tradicional, que se considera prácticamente sagrada. El papel de Sigfrido con el tiempo ha ganado relevancia debido sobre todo a la evolución de la técnica del ballet.

A mediados de los años 40 del siglo XX empezó a ser ampliamente reconocida como paradigma del ballet. Actualmente, *El Lago de los Cisnes* es una de las obras más populares y presentadas en todo el mundo, así como también una de las obras emblemáticas del compositor ruso. Una exquisita combinación entre la pasión, el amor y la magia.

La obra transcurre entre el amor y la magia, enlazando en sus cuadros la eterna lucha del bien y del mal. La protagonizan el príncipe Sigfrido, enamorado de Odette, joven convertida en cisne por el hechizo del brujo Von Rothbart y su hija Odile, el

cisne negro. Cabe mencionar que cuando la obra se estrenó, Odile no era un cisne negro; fue en los años 40 cuando eligieron un vestuario negro para hacer más clara la separación entre los personajes.

A continuación, se relata a grandes rasgo el libreto que estaba originalmente estructurado en cuatro actos:

PRÓLOGO: Un bosque oscuro

El hechicero Von Rothbart convierte a la princesa Odette en un cisne.

ACTO I: Un magnífico parque ante un palacio

El príncipe Sigfrido celebra su cumpleaños con la corte bajo la manipuladora mirada de Von Rothbart, que ha adoptado forma humana. La madre de Sigfrido le regala el arco de su difunto padre y decreta que debe escoger una esposa de sangre real durante un baile en palacio que se celebrará en su honor la noche siguiente. Abrumado por la responsabilidad de reinar y por su inminente boda, Sigfrido es consolado por Benno. Von Rothbart ordena entrar a Sigfrido, pero este se niega y se marcha solo.

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

Benno, preocupado por Sigfrido, sigue al príncipe hasta un claro junto al lago y le insta a volver al palacio. Sigfrido se niega a hablar de matrimonio. Solo de nuevo, Sigfrido ve una bandada de cisnes volando en el cielo. Para su sorpresa, uno de ellos desciende y se convierte en una hermosa doncella, la princesa Odette. Cautivado por su belleza, se acerca a ella asegurándole que no pretende hacerle daño. Odette le revela que es víctima de una maldición de Von Rothbart que la obliga a vivir como un cisne durante el día y solo le permite adoptar forma humana de noche junto al lago formado por las lágrimas de su madre. El único que puede romper la maldición es alguien que nunca haya amado antes y que le jure amor eterno. Aparece Von Rothbart y Odette le suplica que no haga daño al príncipe. Sigfrido intenta disparar a Von Rothbart, pero Odette le advierte de que la maldición nunca podrá romperse si mata al hechicero. Odette y el príncipe se

declaran su amor. Al amanecer, el poder de Von Rothbart aleja a Odette de Sigfrido y esta vuelve a convertirse en cisne.

INTERVALO

ACTO III: *Una sala opulenta en el palacio*

Sigfrido, que acaba de volver del lago, se encuentra con Benno, quien le insta a prepararse para el baile. Von Rothbart, ahora con forma humana como consejero de la Reina, da la bienvenida a los invitados que han viajado desde tierras lejanas. La Reina cae en la cuenta de que falta Sigfrido y ordena a Benno que distraiga a la corte. Finalmente llega este y su madre le ordena que elija una esposa entre cuatro hermosas princesas. Renuentemente, baila con cada una de ellas pero, torturado por el recuerdo de Odette, se niega a tomar una decisión. Von Rothbart aprovecha la ocasión. Una fanfarria anuncia la entrada de una invitada inesperada, Odile, idéntica a Odette por los efectos de la magia de Von Rothbart. Sigfrido no puede creerse que su amada haya llegado. Aliviada por el cambio de parecer de su hijo, la Reina anima a los invitados españoles, húngaros, napolitanos y polacos a entretener a la corte. Sigfrido está fascinado por la belleza de Odile. Odette, que se le aparece en una visión, trata en vano de advertirle del engaño.

Sin notar nada extraño, Sigfrido elige a Odile como esposa. Von Rothbart toma su mano de forma triunfal y se la da a Sigfrido quien, en presencia de todos, promete casarse con ella y le jura amor eterno. Von Rothbart revela su verdadera identidad y asume el control del palacio. Desconsolado, Sigfrido regresa al lago.

INTERVALO

ACTO IV: *En la orilla del lago*

Junto al lago, los cisnes esperan ansiosos el regreso de Odette. Esta aparece, destrozada, y les cuenta la traición de Sigfrido. Condenada a seguir siendo un cisne para siempre, la única escapatoria es la muerte: para liberarse de la maldición, debe perecer entre las olas del lago. La búsqueda desesperada de Sigfrido durante la tormenta acaba en la orilla del lago. Este suplica el perdón de

Odette. Entonces aparece Von Rothbart, que le recuerda su juramento y declara que Odette le pertenecerá durante toda la eternidad. Marcada por su destino, Odette se arroja al lago. Su sacrificio acaba con el poder del hechicero y Sigfrido se abraza al cuerpo sin vida de la princesa.

Como se puede observar, existen dos personajes contrastantes en la historia, Odette y Odile, ambas mujeres hermosas y casi iguales, llegando incluso a parecer gemelas. A pesar de ser físicamente similares, tienen personalidades distintas. Odette es amable, dulce y mostrando cierta sumisión y obediencia. Mientras que Odile, por otro lado, es una mujer osada, seductora y no tiene miedo de tomar riesgos. Odile está dispuesta a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos.

En la trama, Odette presenta situaciones que pueden tener varias interpretaciones. Se encuentra atrapada en un hechizo que la confina en un lago, lo que plantea la duda si realmente se enamora de Sigfrido o simplemente lo ve como una forma de romper el conjuro. El hechizo se rompe cuando un hombre le declara su amor eterno y este sea correspondido.

1.3 El cisne negro

A través del tiempo, múltiples obras literarias clásicas han sido utilizadas como punto de partida para realizar diversas representaciones, ya sea en teatro o cine. No obstante, en varias ocasiones, el diálogo original de la obra literaria sufre una transformación significativa durante el proceso de adaptación.

Tal es el caso de *El Lago de los Cisnes*, obra musical basada en un cuento clásico alemán, escrita para interpretarse en ballet, que posteriormente inspiró al cineasta Darren Aronofsky para darle vida a *El cisne negro* (2010).

En este estudio, se entiende entonces por desfase de tiempo el contraste que existe entre los años 1782 en que fue escrito el que posiblemente pudo ser uno de los antecedentes más remotos del libreto de *El Lago de los Cisnes* (el cuento *El velo robado*) y el año 2009, año en el que se adapta el relato a la narrativa cinematográfica a través del filme *El cisne negro*.

Darren Aronofsky es un director y guionista de cine estadounidense conocido por sus películas innovadoras y controvertidas. En 2010, dirigió la película *El Cisne Negro* (Black Swan), que cuenta la historia de una bailarina de ballet que aspira al papel principal en un famoso ballet mientras afronta su propia inestabilidad mental y emocional.

La fascinación del director por la danza clásica surge de su hermana Patti, quien solía practicar ballet en su infancia. Aronofsky se inspiró directamente tanto del ballet como de la novela de Fiódor Dostoyevski, *El doble*. Este libro relata la historia de un hombre cuya vida comienza a ser reemplazada por su copia, una fragmentación de sí mismo. Trata temas como el existencialismo, conflicto interno y la libertad manifestada en el deseo, el desenfreno y el engaño.

El filme no busca contar la misma historia en un medio distinto, sino que propone un universo hipermedial con su propia narrativa temporal. Su aporte es original y su narrativa intrincada de forma natural. Aronofsky hizo una conexión entre su visión del

ballet *El Lago de los Cisnes* con un guión incompleto sobre la idea de ser perseguido por un doble. La producción de *Black Swan* tuvo lugar en Nueva York en 2009 de la mano de Fox Searchlight Pictures. La cinta se estrenó en la inauguración del 67º Festival Internacional de Cine de Venecia el 1º de septiembre de 2010.

La película fue elogiada por la crítica y recibió numerosos premios, incluidas cinco nominaciones al Oscar y la ganadora del premio a la Mejor Actriz para Natalie Portman. Además de su técnica de dirección y montaje, la película se destaca por su retrato de la pesadilla emocional de la protagonista y su exquisito diseño de producción. Aronofsky también es conocido por otras películas como "Réquiem por un sueño" y "El luchador".

La relación con el ballet clásico es evidente en la trama de la película y en su estética. En la película se recrean varias escenas del ballet clásico, especialmente en las que se interpreta el acto del Cisne Negro, una interpretación que Nina debe hacer en la obra y que representa el lado oscuro del personaje de Odette, el cual es seducido por el malvado Rothbart y pierde su libertad.

La película también utiliza la música de Tchaikovsky en su banda sonora, en especial el tema principal de *El Lago de los Cisnes*. Además, la metáfora del cisne negro se refiere a un concepto antagónico al cisne blanco, el cual representa la pureza y la belleza. La interpretación del cisne negro significa la transgresión y el mal, lo cual puede ser relacionado con la transformación que experimenta el personaje de Nina durante la película.

Este thriller psicológico se enfoca en la vida de Nina Sayers, una bailarina obsesionada con su trabajo y su perfeccionismo. Nina vive con su madre, Erica (Barbara Hershey), una bailarina ya retirada que apoya con entusiasmo la ambición profesional de su hija. Cuando el director artístico de la compañía Thomas Leroy (Vincent Cassel) decide sustituir a la prima ballerina Beth Macintyre (Winona Ryder) en la nueva producción de la temporada, *El Lago de los Cisnes*, Nina es su primera elección. Sin embargo, cuando una nueva bailarina llega a la compañía, Lily (Mila Kunis), el frágil estado mental de Nina se pone en juego, pues mientras ella se

adecua perfectamente al papel del Cisne Blanco, Lily es la absoluta personificación del Cisne Negro.

El subtema principal de la película es cómo la presión y la obsesión pueden afectar la salud mental de una persona, y cómo esto se refleja en su vida profesional y personal. A medida que Nina trata de alcanzar la perfección en su papel principal como el cisne blanco y el cisne negro, su propia identidad comienza a desmoronarse, llevándola a un peligroso camino hacia la locura. *El cisne negro* es un reflejo de la psicosis embellecido por el ballet.

Los espejos juegan un papel importante ya que muestran las distorsiones y confusiones que Nina experimenta. Nina carece de figura paterna y su madre es controladora, lo que ha contribuido a su trastorno de personalidad. La rivalidad y las exigencias del papel provocan que Nina muestre los primeros síntomas de psicosis y se enfrente a una lucha interna y externa.

Nina presenta una dualidad, por un lado el cisne blanco que es su personalidad aparentemente normal y por otro el cisne negro que representa un carácter peligroso y cargado de emociones dolorosas que ha sido apartada de su consciencia. Esta última surge inesperadamente en situaciones de gran estrés, y en el caso de Nina está asociada a su historia familiar y a la represión de parte de su personalidad. En resumen, el film muestra la lucha de Nina por conseguir el papel protagónico y enfrentar su propia inestabilidad mental y emocional en un mundo extremadamente competitivo y oscuro.

Al analizar esta película, encontramos similitudes y diferencias notables con respecto a la obra literaria y escénica de *El Lago de los Cisnes*. Mientras en la obra Odette conoce al príncipe en el lago, en la película ella presencia la presentación del ensayo del Cisne Negro. El profesor de la película tiene un papel similar al de Barón Rothbart en la obra, ya que se enfoca en la perfección de Nina para el papel del Cisne Blanco debido a su inocencia. La película introduce la idea de que la perfección es un valor inalcanzable que solo se logra a través de la locura. La protagonista es llevada a un estadio psíquico que la convierte en una bailarina sublime y perfecta.

En la narrativa cinematográfica se pueden observar signos inequívocos de la inocencia de Nina, como la presencia de peluches en su habitación, los cuales desecha para mostrar su lado oscuro. Esta madurez emocional es forzada por el sacrificio, la rigurosidad del entrenamiento y la competencia feroz entre bailarinas. Uno de los puntos de mayor contraste entre las figuras es la timidez e inseguridad de la protagonista y la desenfadada sensualidad de la otra bailarina. La protagonista conserva una virginidad resguardada por su madre, mientras que la otra bailarina es independiente y extrovertida. En la obra literaria no hay un momento similar a este.

El papel del príncipe y el hechicero están representados por el profesor en la película, quien menosprecia a Nina pero luego se convierte en su liberador. La narrativa es transmedial, llena de imágenes, ambigüedades y situaciones psicóticas que juegan con la psicología del espectador.

En la obra literaria, el lago simboliza los límites establecidos por el hechicero hacia Odette, mientras que en la película, la luminosidad de la habitación de la protagonista al inicio simboliza su zona de confort que debe abandonar para madurar. El príncipe y el profesor tienen un papel similar al ofrecer un motivo para ver más allá de los límites impuestos. El profesor motiva, insiste y fuerza a Nina a madurar no solo mental, sino también físicamente.

FICHA TÉCNICA

Título original: Black Swan

Año: 2010

Género: Drama, thriller psicológico

Director: Darren Aronofsky

Guión: Mark Heyman, Andrés Heinz, John McLaughlin

Reparto: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder

Producción: Mike Medavoy, Arnold Messer, Brian Oliver, Scott Franklin

Música: Clint Mansell

Fotografía: Matthew Libatique

Montaje: Andrew Weisblum

Diseño de producción: Thérèse DePrez

Vestuario: Amy Westcott

País: Estados Unidos

Duración: 108 minutos

Idioma: Inglés

Premios: 1 Oscar (Mejor Actriz Principal para Natalie Portman), 1 Globo de Oro (Mejor Actriz en drama para Natalie Portman), 1 BAFTA (Mejor Actriz Principal para Natalie Portman), entre otros.

CAPÍTULO 2. Modelo de Roland Barthes

En el capítulo anterior se abordó la historia de las obras a analizar en el presente trabajo. En este apartado, se describirán los componentes del modelo y se discutirán ejemplos de cómo se utiliza en el análisis cultural. Igualmente se describirán conceptos clave para comprender mejor el tema y finalmente se aplicará el modelo a los objetos de estudio: los símbolos del ballet *El Lago de los Cisnes* y de la película *El cisne negro* (2010).

Las obras artísticas nos invitan a profundizar en mundos que, a simple vista, pueden parecer mágicos o fantasiosos, pero que encierran conceptos y sentimientos profundos que nos permiten comprender la complejidad humana. Este es el caso del ballet *El Lago de los Cisnes* y de la película *El cisne negro* (2010) del director Darren Arofosky, dos piezas que transportan al espectador a un universo simbólico rico en matices y significados.

El modelo de Roland Barthes es una herramienta teórica utilizada en la semiología y en el análisis de los textos culturales. Según Barthes, los mensajes culturales están compuestos por signos que pueden ser icónicos, indexicales o simbólicos. Además, estos signos se organizan en varios niveles, cada uno de los cuales contribuye al significado general del mensaje.

Esta herramienta ha sido utilizada en una amplia variedad de campos, desde la literatura y el cine hasta la publicidad y la moda. A través de la comprensión del modelo de Barthes, se mejoran las habilidades en la lectura, interpretación y producción de mensajes culturales.

En este trabajo, se pretende llevar a cabo una interpretación de los símbolos de estas dos obras desde la perspectiva de la semiología de Barthes, con el fin de comprender la profundidad de cada detalle presente en el ballet y en la película, y explorar la manera en que cada uno de ellos contribuye a la construcción de los significados globales de ambas obras.

El mundo del ballet y del cine nos ofrece una amplia gama de interpretaciones y significados, que nos permiten adentrarnos en conceptos y sentimientos que van más allá de lo meramente visual.

En este sentido, dos obras que sobresalen por lo profundo de sus significados simbólicos son *El Lago de los Cisnes*, uno de los ballets más famosos de la historia, y la película *El cisne negro*, un thriller psicológico que explora los límites de la mente humana. Ambos trabajos son ricos en detalles que nos permiten comprender el universo simbólico que se esconde detrás de cada personaje y escena.

2.1 Explicación del modelo

Se pueden utilizar los términos “semiología” y “semiótica” por igual para referirse a la ciencia que estudia los signos, pero aunque es válido, existen algunas diferencias entre dichos conceptos:

- Semiótica

- Su precursor fue Charles Sanders Peirce, quien dijo que para que fuera posible el estudio del signo se necesitaba un objeto, un signo y un intérprete en su obra *Fragmentos de la Semiótica* (1974).

- Se centra en el estudio de los sistemas de signos. Esta disciplina abarca más allá de los signos lingüísticos a otros tipos de signos, como imágenes, sonidos y gestos.

- Semiología

- Su precursor fue Ferdinand de Saussure quien la definió como el estudio de los signos en el seno de la vida social en su obra *Curso de lingüística general* (1916).

- Se centra en el estudio del significante y significado.

- Se enfoca en analizar cómo los signos se utilizan para comunicar un mensaje y cómo los individuos interpretan esos mensajes.

En resumen, la semiología se enfoca en el estudio de los signos y su significado en la comunicación en contextos específicos, mientras que la semiótica se enfoca en el estudio de los sistemas de signos en general. Barthes enfatiza que los signos no son estáticos ni universales, sino que dependen de las diferencias culturales y sociales.

Es por ello que la semiología de Roland Barthes se convierte en una herramienta fundamental para desentrañar esos símbolos presentes en ambas obras, ya que permite explorar el significado de cada elemento presente en la escena, desde los personajes hasta los objetos y el escenario.

Roland Barthes fue un célebre semiólogo francés que se interesó en la forma en que los símbolos y signos comunican significados en la sociedad. Su trabajo se centró en analizar los sistemas de significación en diferentes campos, incluyendo la literatura, el cine, la publicidad y la moda. Desarrolló este modelo en su libro *Elementos de Semiología* (1964), y se utiliza para descomponer un mensaje en sus componentes básicos y analizar cómo estos se combinan para producir significado.

Ferdinand de Saussure propone en su libro *Escritos sobre lingüística general* (1916) que el *significado* no es una cosa sino la representación psíquica de una cosa, es decir es un concepto. Barthes retoma este planteamiento de los componentes del signo, donde el plano del *significante* constituye el plano de la expresión y el plano del *significado* está compuesto por el plano del contenido.

En otras palabras, Barthes estudió los signos no lingüísticos, los llamó *signos semiológicos*. Estos se apoyan en la concepción racional que anteriormente planteó Saussure.

Además de los *signos* verbales y gráficos, existen signos gestuales, icónicos, etc. que se combinan con los lingüísticos también y se forman nuevos lenguajes; por ejemplo, el publicitario, el de la moda, las señales de tránsito, los gestos de cortesía, protocolo, etc.

Barthes piensa las características de la cultura como un gran y complejo sistema semiológico. Este, es diferente al sistema de la lengua y trabaja como una serie de

montaje de *signos*. La materia *significante* es la misma pero el *sentido* para cada uno es distinto. Siempre por debajo de un lenguaje hay otro posible.

Además, destaca la importancia de la semiología en el análisis del discurso y la comunicación. Según él, los *signos* son fundamentales para la construcción del sentido en cualquier forma de comunicación.

Es por ello que Barthes propone dos conceptos fundamentales:

- Denotación: La significación explícita, exacta y evidente.
- Connotación: Aquello que se sugiere, que puede ser interpretado de otra manera.

Las lecturas de la imagen corresponden a distintos tipos de saberes: saber práctico, nocional, cultural o estético. Estos distintos tipos de saberes son lo que Barthes llama *connotadores* (o *significantes*) y el conjunto de ellos da origen a la retórica, que es la cara *significante* de la ideología.

Igualmente en *Elementos de Semiología* (1964, p.14), el autor menciona que “el cine es un sistema que puede ser abordado desde dos perspectivas: un lugar conformado por imágenes, sonidos, escenografías, etc.; o un espacio con reglas propias que a su vez dialoga con otros sistemas de significación, como el musical, el escrito, el gestual...”.²

Roland Barthes tuvo un gran interés en el cine y en la forma en que éste construye significados. En su obra "*El Placer del Texto*" (1973, p.15), Barthes utiliza el cine como ejemplo para demostrar su teoría sobre la "lectura placer".

Barthes argumenta que el placer que obtenemos al ver películas no deriva sólo del argumento o de la trama, sino también del lenguaje cinematográfico utilizado para contar estas historias. Según él, la experiencia del cine se asemeja a la lectura de un texto, en la medida en que ambas actividades implican la creación y percepción de *significados*.

² Para Barthes, parece cada vez más difícil concebir un sistema de imágenes o de objetos cuyos significados puedan existir fuera del lenguaje. p.14

En otra obra titulada "*La Cámara Lúcida*" (1980, p.29-30), Barthes realiza una reflexión personal sobre la fotografía y su relación con la muerte. El autor sostiene que la fotografía es una expresión del deseo de inmortalidad, ya que a través de la foto se puede capturar un momento que, de otro modo, habría desaparecido para siempre.³

La obra de Roland Barthes ha sido importante para el estudio de las artes visuales, incluido el cine, porque ha ayudado a promover un enfoque semiológico y crítico para la comprensión de la creación y recepción de significados en estas formas artísticas.

Para Roland Barthes, el cine es un medio de comunicación que utiliza una multiplicidad de símbolos para construir significados. En su obra "*Mitologías*" (1957, p.40), Barthes se refiere a cómo el cine y la publicidad crean *mitos* a través de la utilización de *símbolos* y signos, que pueden ser interpretados de manera diferente por diferentes culturas y sociedades.⁴

Cuando se habla de *mitos* en esta obra, no se refiere a las historias relacionadas con religiones extintas. En la actualidad el *mito* es un sistema de comunicación, un mensaje, sujeto a unas condiciones lingüísticas (o no) que lo caracterizan. Según esto, cualquier objeto, concepto o idea es susceptible de convertirse en *mito*, siempre que se den ciertas condiciones.

Los *mitos* no son naturales, sino que los crea el ser humano, la historia y una intención concreta, para transmitir un determinado mensaje. La semiología es una ciencia de las formas, pues estudia las *significaciones* independientemente de su contenido. Este es un punto clave del sistema semiológico de los mitos. Barthes postula que los mitos son un *sistema semiológico segundo*. Más adelante se explicará esto.

El *signo lingüístico* que está conformado por:

³ Alude a las cuestiones ontológicas entre el ser y la fotografía.

⁴ Refiere al estado superlativo de la belleza con base en la actriz Greta Garbo.

- **Significante:** Fonema o secuencia de fonemas que, asociados con un significado, constituyen un signo lingüístico (RAE). Es decir, la forma, lo que alberga el significado. Por ejemplo, la palabra árbol.
- **Significado:** Contenido lingüístico de cualquier tipo de signo, condicionado por el sistema y por el contexto. En el caso de *árbol*, sería “planta perenne, de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo” (RAE).

El *signo lingüístico* está constituido por la interacción del *significado* y el *significante*, lo que constituye un sistema semiológico independiente y autónomo sin relaciones previas con otros sistemas. Aunque el ejemplo propuesto se refiere al sistema lingüístico, otros signos gráficos o de diferentes tipos también podrían conformar un sistema semiológico similar.

Cuando se habla del *mito* como un sistema semiológico secundario, se está haciendo referencia a un sistema que tiene su origen en un sistema previo, que generalmente es analizable como un signo lingüístico. El mito puede entenderse como un sistema que se adhiere y se alimenta de otro, vaciándolo y extrayendo su fuerza o contenido para crear entidad propia. En este sentido, el mito puede considerarse un sistema parásito.

El esquema sería el siguiente:

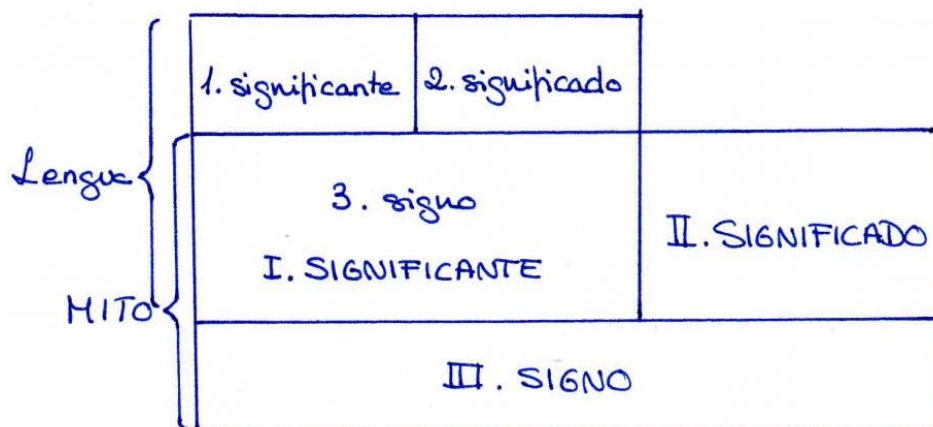

Fig. 1. Esquema del modelo de Roland Barthes

Se puede observar que el *significante* del *mito* se puede abordar desde dos enfoques: como la última pieza del *sistema lingüístico* o como el primer elemento del *sistema mítico*. Por este motivo, se utilizarán dos términos diferentes: *sentido* para referirse al *significante* final del *sistema lingüístico* y *forma* para hacer referencia al *significante* inicial del sistema mítico. En cuanto al *significado* del segundo sistema (el mítico), se denominará "concepto", mientras que el tercer término, que es la combinación de la forma y el concepto del segundo sistema, se llamará *significación*.⁵

En resumen, el esquema quedaría de la siguiente manera:

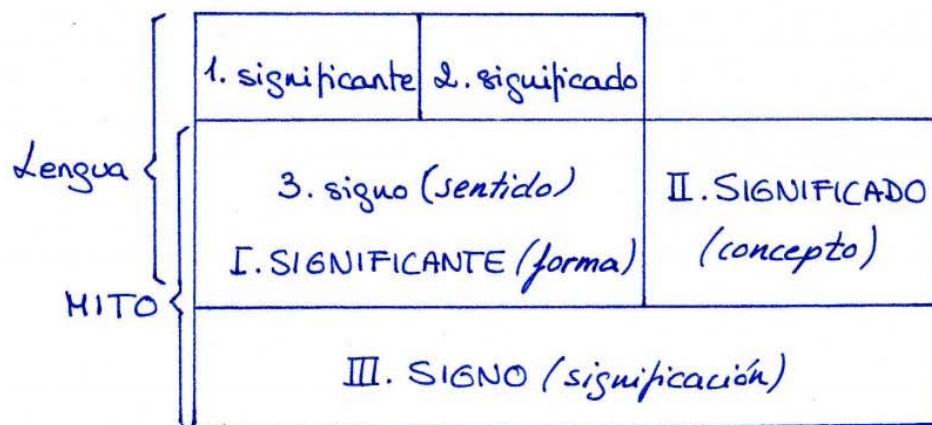

Fig. 2. Esquema del modelo de Roland Barthes interpretado en cuanto a forma, concepto y significación.

Este "sistema de sistemas" tiene una peculiaridad adicional, la cual es que se puede apreciar cada uno de los sistemas (lingüístico y mítico) en su totalidad; sin embargo, uno queda en segundo plano cuando concentramos nuestra atención en el otro. Aunque ninguno de ellos desaparece completamente de nuestra observación, no es posible percibir ambos sistemas simultáneamente.

Es importante señalar que el conocimiento que se encuentra en el concepto mítico es de naturaleza abierta, es decir, que pueden existir varias interpretaciones válidas.

⁵ Ambos esquemas se elaboraron por el docente Víctor del Río de la Universidad de Salamanca, 2011.

Por lo tanto, cuando los *mitos* son creados conscientemente, generalmente están dirigidos a un grupo poblacional específico que se supone interpretará el *mito* de la manera que interesa a sus creadores.

Barthes cree que los *símbolos* utilizados en el cine no tienen un *significado* objetivo, independiente del sujeto que los interpreta, ni son universales. En cambio, los *símbolos* son contruidos y creados por la cultura en la que se utilizan. En este sentido, Barthes se opone al enfoque estructuralista que defiende la existencia de un código común y fijo para la interpretación de los símbolos.

Este teórico francés considera que una película no solo es un producto de su tiempo y de su cultura, sino que también es una construcción que corresponde al mundo de la imaginación y de los sueños. Por tanto, su intención es analizar la forma en que el cine construye la realidad y en cómo los símbolos representan e influyen en la percepción de esa realidad.

También destacó el papel de los deseos y las emociones en la comunicación. Según él, los *símbolos* y *signos* pueden evocar emociones y deseos en el receptor, y la publicidad y la propaganda utilizan con frecuencia este efecto para persuadir al público. En resumen, la interpretación de los *símbolos* en el cine para Barthes implica una comprensión tanto de las construcciones culturales y sociales como de las facetas subjetivas e imaginativas del arte cinematográfico.

Para Barthes, la composición fotográfica, los movimientos de cámara, el sonido, el montaje, la escenografía, y hasta el tipo de formato, son indispensables para determinar los *significantes* implícitos en un largo o en un cortometraje. En el artículo *Roland Barthes y el cine* (2015) de la revista *Icónica*, Abel Cervantes opina que dicho autor:

... no es un semiólogo que deba estudiarse bajo la misma lupa con que se puede abordar a Charles Sanders Peirce, Ferdinand de Saussure o a otros teóricos del cine que poseen métodos rigurosos para defender sus teorías. Sin embargo, en el pensador francés se puede encontrar un sentimiento arrebatador para analizar apasionadamente las imágenes en

movimiento tomando como punto de partida sus propuestas metodológicas, para así construir una propia.⁶

Es por esto mismo que este autor es el más adecuado para desarrollar el análisis semiológico en esta investigación, pues a pesar de que partiré de conceptos prácticos para llevar a cabo la descomposición de elementos dentro de las obras artísticas, la parte interpretativa no se verá afectada por estos mismos.

Si bien existen varios elementos para la interpretación de una obra, para efectos prácticos, en esta tesis el enfoque será en el modelo de *significante* y *significado* de Roland Barthes aunado a los conceptos *denotación* y *connotación*.

2.2 Conceptos clave

Este apartado tiene como objetivo facilitar, de manera simplificada, la comprensión de los elementos fundamentales de la teoría del filósofo francés; estos conceptos son esenciales para la realización del análisis de los símbolos presentes en el ballet *El Lago de los Cisnes* y en la película *El cisne negro*. Para entender y aplicar la teoría de Barthes, es necesario comprender términos como *signo*, *significado*, *connotación*, *denotación*, entre otros.

Estos componentes son necesarios para comprender y poner en práctica el modelo de análisis semiológico de Roland Barthes ya que él argumentó que los *signos* no son simplemente cosas en sí mismos, sino que están cargados de *significado* y construidos social y culturalmente. Por ende, el análisis semiológico requiere una comprensión detallada del *significado* de los *signos*, tanto en su *denotación* como en su *connotación*, y de cómo los *mitos* y las ideas culturales influyen en nuestra interpretación de los signos.

En pocas palabras, el modelo de análisis semiológico de Barthes es una herramienta para desentrañar el significado cultural e histórico de los signos en diferentes contextos y para comprender la construcción social de la realidad.

⁶ Barthes plantea la construcción de un estado de arte.

Roland Barthes, en su libro “Elementos de semiología” (1971), propone los siguientes elementos, su método que fungirán para el análisis a desarrollar:

Signo

- Es un simple representante de algo.
- Se entiende porque tiene una conexión *convencional* con lo que representa.
- Es la unión de un significante y su significado.

Símbolo

- Tiene relación con la cultura, la historia y la experiencia humana.
- Es un *signo* que tiene una conexión más profunda y *compleja* con lo que representa.
- Es *subjetivo* y puede tener múltiples capas de significación debido a la interpretación.

Significante

- Forma material, visible o audible de un signo (imagen, sonido, gesto o palabra que se usa para representar algo).
- Se refiere a la parte física o tangible del signo.
- Constituye el plano de la expresión

Significado

- Idea o concepto asociado mentalmente con el *significante* o *signo*.
- Es lo que el *signo* representa o evoca en nuestra mente.
- Se refiere a la parte *conceptual* o intangible del *signo*.
- Constituye el plano del contenido
- Representa al *signo* en un contexto cultural específico.

Denotación

- Es el nivel más *superficial* de *significado* de un *signo*
- Descripción básica del objeto o idea que representa el *signo*.
- *Significado literal*, objetivo, específico o universalmente reconocido de una palabra, imagen, señal u objeto.

Connotación

- Es el nivel más profundo de *significado* de un *signo*.
- Implicaciones culturales, emocionales o subjetivas que se asocian con el *signo*.
- Significados secundarios o *simbólicos* que se han desarrollado a través de la experiencia humana.
- Permite que los signos tengan capas más profundas de significado y se puedan *interpretar* de formas diferentes dependiendo del *contexto* y la cultura.
- Significado implícito o emocional de una palabra, imagen, señal u objeto.

Mito

- La interpretación culturalmente construida de los *signos* que se convierte en una "verdad" comúnmente aceptada.

Asimismo es pertinente agregar un par de conceptos clave que van intrínsecamente relacionados al análisis semiótico en función de lo planteado por Barthes.

Texto

- Se refiere a la complejidad de significados que se pueden generar a partir de una serie de signos.

Subtexto

- Es el significado oculto o sugerido que se encuentra debajo de la superficie del texto o del signo.

Explícito

- Es lo que se muestra de manera clara y evidente en un texto o signo.

Implícito

- Es aquello que no se muestra de manera evidente en un texto o signo, pero que puede ser inferido a partir del contexto o de las connotaciones.

Para un mayor entendimiento, se dividen los conceptos anteriores en dos grupos que siguen una misma lógica:

- ❖ Signo, significante, denotación, convencional, texto, explícito, superficial
- ❖ Símbolo, significado, connotación, subtexto, interpretativo, implícito, profundo

Esta agrupación de conceptos es útil para analizar la complejidad de los signos y/o símbolos de una obra y para comprender cómo diferentes niveles de significación pueden ser transmitidos a través de ellos. Es importante tener en cuenta que todos estos elementos están interrelacionados y que un análisis semiótico completo requiere explorar tanto la denotación como la connotación de los elementos.⁷

2.3 Aplicación del modelo

En este apartado se aplica el modelo semiótico de Roland Barthes en dos obras artísticas; el ballet clásico *El Lago de los Cisnes* y la película de suspenso psicológico *El cisne negro*. Ambos materiales presentan la figura del cisne como una metáfora de la dualidad del ser y las luchas por la identidad y la perfección, entre otros símbolos más.

A través de este análisis, se revela cómo los creadores utilizan símbolos como dispositivos semióticos para transmitir su mensaje y comunicar significados más profundos al público.

La interpretación con base en la semiología de Barthes juega un papel clave en la comprensión del significado global de la historia, pues todo objeto comunicativo está

⁷ Conceptos y base teórica recuperados de la obra "Elementos de semiología", 1971.

compuesto por signos que pueden ser analizados y descompuestos para revelar el significado latente.

Por ejemplo; tanto en el ballet como en la película, la figura del cisne es un elemento central que representa la dualidad y la transformación. Por otro lado, la figura de la mujer es un elemento recurrente en ambas obras, y en particular, la imagen de la bailarina y la actriz, que representan una virtuosidad y perfección que se contraponen con la fragilidad y vulnerabilidad de su ser.

La imagen femenina en el arte está cargada de significado, y en este caso, puede representar la presión social sobre las mujeres para cumplir con un ideal de belleza y perfección. En el caso del ballet, Odile carga la responsabilidad de ser la Reina Cisne y personificar a la mujer ideal para el Príncipe Sigfrido, mientras que en la película, Nina se exige física y mentalmente tratando de alcanzar la excelencia artística y luchando contra su propia identidad.

La película *El cisne negro* de Darren Aronofsky se centra en la historia de Nina, una bailarina de ballet que lucha por perfeccionar su técnica y conseguir el papel principal de la obra. A lo largo de la trama, se presenta una intensa exploración de la fragilidad mental y emocional de Nina, quien experimenta transformaciones grotescas y visiones alucinatorias.

El filme utiliza numerosos simbolismos para representar la tensión y la dualidad entre dos roles que Nina debe representar en la obra de ballet: el cisne blanco (representado por la bailarina principal original) y el cisne negro (representado por la bailarina recién llegada, Lily). Esta tensión se manifiesta en la vida de Nina y en su lucha por expresarse artísticamente.

En el ballet de Tchaikovsky, se presenta una dualidad similar en la forma de dos personajes principales: el cisne blanco y el cisne negro que son representados por una misma bailarina. En este sentido, la película de Aronofsky utiliza el mito del ballet para expresar un estado extremo de lucha interna y dualidad.

Odette, el cisne blanco, simboliza la inocencia y la pureza. La belleza y la elegancia de su danza están asociadas al ideal de la aristocracia y su estado feudal en el que la corte regía es custodia de un ideal de valores, capaz de ejercer una cierta justicia en la que los valores éticos son claramente definidos.

En *El cisne negro*, Nina, la bailarina interpretada por Natalie Portman, también personifica la pureza, aunque en su caso, esconde un lado oscuro y sensual. Esta dualidad se refleja en la escena en la que se transforma en el cisne negro en el acto final, seduciendo al príncipe y traicionando a Odette y su amor.

Por otra parte, Odile, está asociada a la sensualidad, la astucia y la tentación. En *El Lago de los Cisnes*, Odile se hace pasar por Odette para engañar al príncipe y desencadenar su destino trágico. En *El cisne negro*, Odile es interpretada por el mismo bailarín que hizo de Odette, lo cual refuerza la doblez y el engaño que se asocian con el cisne negro.

Otra perspectiva de esta escena, podría ser que al ser el climax de Nina como el cisne negro, a ausencia de un personaje que represente al príncipe Sigfrido, podría decirse que Nina ha traicionado a su “yo” racional y finalmente se ha dejado seducir por su lado oscuro. Entonces Nina personifica tanto al cisne blanco, pasando por Sigfrido y sucumbiendo por la naturaleza del cisne negro.

El simbolismo de *El cisne negro* también se extiende a otras áreas de la película, como la relación de Nina con su madre, quien la sobreprotege y le impide tomar decisiones por sí misma. Esta relación puede ser metafóricamente comparada con la interacción entre un cisne y su reflejo en el agua.

Al igual que un cisne que se mira en el lago y ve su propio reflejo distorsionado, Nina ve una versión alterada de sí misma a través de los ojos de su madre ya que ella proyecta sus propios deseos y aspiraciones incumplidas, moldeándola para que sea una bailarina perfecta, pero también frágil e insegura.

La relación entre Nina y su madre refleja la tensión entre las expectativas externas y la realidad interna, y cómo esto puede llevar a la lucha por encontrar la propia

identidad y alcanzar la perfección. Al final de la película, Nina tiene que luchar contra este reflejo distorsionado y liberarse de las expectativas de su madre y de los que la rodean para encontrar su verdadero ser y realizar su sueño de alcanzar la perfección.

Por otro lado, el trabajo con el cuerpo de los personajes es otro tema importante en la película. Nina se esfuerza por alcanzar la perfección en su técnica, pero también se enfrenta a autolesiones y a una ansiedad constante. El cuerpo se convierte en un signo que representa los sacrificios que los artistas hacen en su búsqueda de la excelencia, llevando su cuerpo y mente al límite.

Otro signo importante en la película es el espejo. El reflejo de Nina se convierte en un símbolo que representa la imagen ideal de sí misma que Nina construye en su cabeza. Sin embargo, este reflejo también puede interpretarse como una expresión del desdoblamiento de la personalidad, ya que a lo largo de la película se pregunta quién es en realidad.

El ballet *El Lago de los Cisnes* y la película *El Cisne Negro* comparten algunos elementos, pero también tienen sus propios códigos simbólicos. A continuación, se presentan algunos de los signos junto a una breve interpretación simbólica, con el fin de poner en práctica el modelo de Roland Barthes.

Para entender mejor este ejercicio hice uso de los dos grupos de conceptos semióticos relacionados explicados en el apartado anterior del presente capítulo.

Puesta en escena *El Lago de los Cisnes*

Signos (Signo, significante, denotación, convencional, texto, explícito, superficial)

- Cisne blanco: Ave blanca emplumada de cuello largo y curvo.
- Cisne negro: Ave negra emplumada de cuello largo y curvo.
- Lago: Gran depósito natural de agua en una depresión del terreno, que recoge aguas pluviales, subterráneas o de uno o varios ríos.

- Agua: Sustancia líquida sin olor, color ni sabor. Constituida por hidrógeno y oxígeno (H₂O)
- Música: En el ballet, la música es un elemento de acompañamiento que asciende o desciende dependiendo de la función dramática de la historia.
- Príncipe: Heredero a la corona. Hijo de un rey y una reina.
- Malvado hechicero: Persona que realiza actos de magia o hechicería para dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos, especialmente si provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino.
- Plumas: Pieza córnea ligera, resistente y generalmente alargada que cubre el cuerpo de un ave.

Símbolos (Símbolo, significado, connotación, subtexto, interpretativo, implícito, profundo)

- Cisne blanco: Reina de los cisnes. Belleza, pureza e inocencia
- Cisne negro: Maldad, oscuridad y muerte.
- Lago: Mundo mágico y misterioso, donde los cisnes pueden nadar y transformarse.
- Agua: Transformación, limpieza y renovación.
- Música: Refuerza el simbolismo de los cisnes y del lago. Representa la historia y las emociones de los personajes.
- Príncipe Sigfrido: Representa el amor verdadero, la fuerza, el coraje, así como la lucha interna entre el bien y el mal y la búsqueda de identidad propia.
- Malvado hechicero: Tentación, maldad, engaño y manipulación.
- Plumas: Suavidad, ligereza, inocencia y pureza.

Película *El Cisne Negro* (2010)

Signos (Signo, significante, denotación, convencional, texto, explícito, superficial)

- Cisne blanco: Personaje protagónico del ballet clásico *El Lago de los Cisnes*
- Cisne negro: Personaje antagónico del ballet clásico *El Lago de los Cisnes*

- Espejos: Superficie de cristal, cubierta en su cara posterior por una capa de mercurio o por una plancha de metal, en la que se reflejan la luz y las imágenes de los objetos que hay delante.
- Uñas: Placa córnea y dura que cubre y protege la parte superior de la punta de los dedos del ser humano y otros vertebrados.
- Luz y sombra: Forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se propaga mediante partículas llamadas fotones. Parte de un espacio al que no llega la luz, especialmente la del sol.
- Doble: Que es dos veces la cantidad, número o tamaño de cierta cosa.
- Sangre: Líquido, de color rojo en los vertebrados, que, impulsado por el corazón, circula por los vasos sanguíneos del cuerpo de las personas y los animales, transportando oxígeno.

Símbolos (Símbolo, significado, connotación, subtexto, interpretativo, implícito, profundo)

- Cisne blanco: Inocencia, virtud, consciente, fragilidad, manipulación, inseguridad, mortificación.
- Cisne negro: Personalidad alterna de Nina, lado oscuro, perversión, maldad, obsesión, locura, inconsciente
- Espejos: Dualidad y la paranoia de Nina, quien se enfrenta constantemente con su propia imagen.
- Uñas: Transformación de Nina en el cisne negro, quien se arranca las uñas para liberarse de su propia prisión.
- Luz y sombra: Lucha interna de Nina entre su lado oscuro y su lado luminoso.
- Doble: Dualidad de la protagonista, quien debe interpretar a dos personajes opuestos en la obra de ballet.
- Sangre: Pasión, dolor y el sacrificio de la perfección artística.

Cada uno de estos elementos, junto con otros aspectos escénicos, como las coreografías, el vestuario y el diseño de producción en general, ayuda a construir la narrativa simbólica profunda del ballet *El Lago de los Cisnes* y de la película *El cisne negro*.

Utilizar los conceptos teóricos de Roland Barthes para analizar una película, ballet clásico o cualquier otra obra artística puede ser útil para explorar los diferentes niveles de significado y simbolismo que se encuentran en la obra.

El modelo semiótico de Roland Barthes se enfoca en el análisis del proceso de creación de los signos y los diferentes niveles de significado a los que pueden hacer referencia. Barthes argumentó que los signos se crean mediante la unión de dos elementos: el significante y el significado. El significante es el componente tangible o material del signo, como una palabra o una imagen, mientras que el significado es la idea o concepto asociado con el significante.

Siguiendo la línea de pensamiento de Barthes, se destacan ciertas características semióticas en ambas obras, como la utilización de signos y códigos culturales para transmitir narrativas y emociones. Por ejemplo, en *El Lago de los Cisnes*, el uso de la música clásica y la danza como expresión artística denota la aristocracia y la refinación cultural asociadas con el mundo de la realeza.

En ambos casos, la semiología de Barthes resalta la importancia de la interpretación individual y subjetiva del significado de los símbolos utilizados. La complejidad de la simbología y las múltiples interpretaciones posibles evidencian la riqueza del arte y su capacidad para trascender las limitaciones del lenguaje verbal.

En conclusión, la interpretación de los símbolos del ballet *El Lago de los Cisnes* y la película *El cisne negro* a partir de la semiología de Roland Barthes permite comprender la profundidad, la complejidad y la riqueza del simbolismo utilizado en ambas obras, y resalta la importancia de la subjetividad individual en la interpretación del significado de la simbología utilizada.

Esta aproximación semiótica es un ejemplo de cómo el análisis crítico puede enriquecer la comprensión de la producción artística y de sus mensajes implícitos.

CAPÍTULO 3. Diseccionando al cisne

En el capítulo anterior se abordó el modelo de Roland Barthes así como conceptos clave sobre semiótica. En esta sección exploraremos la aplicación del modelo a través de parrillas de registro de contenido, integrando los elementos semiológicos dentro del ballet *El Lago de los Cisnes*, interpretado por la Compañía Nacional de Danza, y de la película *El Cisne Negro* (2010). Con el propósito de analizar los símbolos en ambas obras, primeramente se hizo una recopilación de imágenes para posteriormente clasificar sus elementos y así poderlos interpretar y contrastar de manera paralela.

3.1. Interpretación de los símbolos

Este apartado señala el desfase temporal entre la creación de la obra original *El Lago de los Cisnes* (1877) y la adaptación del relato a la narrativa cinematográfica en el año 2010 con la película *El Cisne Negro*. En este lapso de tiempo y pasando por una transmedialidad, se comprende que exista un cambio en el mensaje y los símbolos que lo conforman, así como el impacto social que cada uno posee para con las estructuras de audiencia que les han consumido desde cada lanzamiento.

A través de parrillas de registro de contenido se toman imágenes de la presentación del ballet *El Lago de los Cisnes*, interpretado por la Compañía Nacional de Danza en la Isleta del Bosque de Chapultepec en el año 2013 y de la película *El Cisne Negro* del cineasta Darren Aronofsky, con el fin de determinar símbolos para realizar un análisis visual profundo, utilizando los conceptos semióticos de Roland Barthes (significado, significante, connotación, denotación).

A continuación se presenta la aplicación del modelo de este teórico francés en el ballet y en la película de una manera gráfica.

El Lago de los Cisnes

“Por más de 35 años una coreografía tan emblemática como *El Lago de los Cisnes* fue representada de una forma única en el mundo a través de un escenario natural: la isleta del lago Menor del viejo Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.

Para esta representación, a la Compañía Nacional de Danza se unieron la Compañía Nacional de Danza Folklórica y la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, en diferentes escenarios flotantes, lo que lo convirtió en uno de los ballets imprescindibles de toda compañía y un favorito del público mexicano, destacándose como una de las producciones más populares en el medio.

Los conocidos *pas de deux*, Cisne blanco y Cisne negro, están a cargo de dos diferentes coreógrafos, aspecto que los hace contrastar bruscamente creando un mejor efecto artístico con el cuál se difrencien los personajes, su estilo e intenciones a través de una estructura de movimiento específica y definida.

Por un lado, el cisne blanco, Odette, creado por Lev Ivanov, es un poético adagio de extremada belleza y dulzura. En contraparte, el Cisne negro, Odile, de Marius Petipa, es una muestra de los poderes del glamour y el virtuosismo. Un momento de tensión dramática. El rol dual Odette/Odile es uno de los más codiciados y desafiantes del repertorio clásico.

En México, justamente cien años después del estreno de la versión original, se presentó esta espectacular versión, con la idea original de Salvador Vázquez Araujo quien tuvo el acierto de llevarlo a este escenario natural y acercarlo a la gente. Esta grabación se realizó en conmemoración del 50 aniversario de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes (CND), en febrero de 2013.”

(Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura [INBAL], s.f.)

El Lago de los Cisnes

Imagen	Signo Significante Denotación	Símbolo Significado Connotación
	<ul style="list-style-type: none"> ● Doncellas ● Príncipe ● Colores ● Líneas perpendiculares 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pretendientes ● Heredero al trono que debe tomar una decisión ● Alegría y celebración, opciones ● Unión entre las jóvenes y el príncipe
	<ul style="list-style-type: none"> ● Reina ● Adornos ● Ballesta ● Beso en la mano ● Sirvientes ● Reverencia 	<ul style="list-style-type: none"> ● Estatus, poder, control, estabilidad, orden ● Opulencia, riqueza, abundancia ● Cacería, fauna, regalo, control, dominio ● Delicadeza, amor, agradecimiento, devoción ● Orden, lealtad, subordinación, jerarquía ● Divinidad, respeto, tributo, honor
	<ul style="list-style-type: none"> ● Palacio ● Corte ● Ventanas ● Celebración ● Colores ● Luz amarilla 	<ul style="list-style-type: none"> ● Seguridad, hogar, orgullo, poder ● Estatus, nivel, jerarquía, sociedad ● Libertad, exterior, seguridad ● Cumpleaños, júbilo, felicidad ● Diversidad, opciones, emociones, vida ● Calidez, tranquilidad, comodidad, vida, día

	<ul style="list-style-type: none"> • Rothbart • Piedra • Luz azul • Oscuridad • Niebla 	<ul style="list-style-type: none"> • Magia, ocultismo, maldad • Lápida, superioridad, omnipresencia • Noche, frialdad, plano etéreo • Misterio, engaño, incertidumbre • Naturaleza, fantasía
	<ul style="list-style-type: none"> • Príncipe • Ballesta • Reina cisne • Separación 	<ul style="list-style-type: none"> • Poder, expectante, intrigado, absorto • Cacería, fauna, regalo, control, dominio • Belleza, delicadeza, fantasía, pureza • Desconexión, primer encuentro, misterio
	<ul style="list-style-type: none"> • Unión de manos • Odette apartada • Árboles • Oscuridad 	<ul style="list-style-type: none"> • Descubrimiento, enamoramiento, príncipe aferrado, acercamiento • Duda, cólera, temor, deseo de escapar • Naturaleza, entorno místico, cobertura • Noche, misterio, suspenso
	<ul style="list-style-type: none"> • Odette • Príncipe Sigfrido • Rothbart • Ruinas • Árboles • Oscuridad 	<ul style="list-style-type: none"> • Reina cisne afligida, hechizada, tristeza, temor, huida • Valentía, confusión, protección • Dominio, magia, manipulación • Conflicto, tumba, reino oscuro • Naturaleza, entorno místico, cobertura • Noche, misterio, suspenso

	<ul style="list-style-type: none"> ● Odette ● Príncipe Sigfrido ● Oscuridad ● Separación ● Ballesta 	<ul style="list-style-type: none"> ● Huida, tristeza, dolor, manipulación ● Afligido, búsqueda, acercamiento ● Noche, misterio, suspenso ● Desconexión, primer encuentro, misterio ● Cacería, fauna, regalo, control, dominio
	<ul style="list-style-type: none"> ● Odette ● Separación ● Doncellas ● Lago ● Reflejo ● Repetición 	<ul style="list-style-type: none"> ● Inocencia, poder ● Jerarquía, poder, soledad, cólera ● Criaturas místicas, mitad humanas y mitad cisnes, obediencia ● Espejo, magia, pureza ● Dualidad, plano místico, misterio ● Fragmentación, ensueño
	<ul style="list-style-type: none"> ● Reflejo ● ● Agua ● Bailarinas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Distorsión de la realidad, dualidad, plano místico, misterio ● Pureza, tranquilidad, profundidad, magia ● Doncellas encantadas, mitad humanas y mitad cisnes
	<ul style="list-style-type: none"> ● Separación ● Mano en alto ● Príncipe y cazadores ● Odette y cisnes 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conflicto, tensión, división de especies, interacción lejana ● Indicación, orden, poder, liderazgo ● Especie humana, plano terrenal ● Especie mágica, plano etéreo

	<ul style="list-style-type: none"> • Doncellas • Brazo y mano en pose curva • Plumas • Oscuridad • Mirada baja 	<ul style="list-style-type: none"> • Jóvenes convertidas en cisnes • Delicadeza, elegancia, fragilidad, simulación del cuerpo de cisne • Ligereza, suavidad, pureza • Noche, misterio, suspenso • Sumisión, temor
	<ul style="list-style-type: none"> • Abrazo • Sigfrido • Odette • Oscuridad 	<ul style="list-style-type: none"> • Unión, amor, confianza • Dominio, fascinación, éxtasis • Sumisión, cede al amor y deseos • Noche, misterio, peligro, presagio
	<ul style="list-style-type: none"> • Silueta • Arcos • Luz • Sombra • Niebla 	<ul style="list-style-type: none"> • Misterio, descubrimiento, imitación • Elegancia, opulencia, portal • Descubrimiento, divinidad, deslumbramiento • Ocultismo, secreto, anonimato, mentira, invisibilidad • Sueño, magia, encanto, hechizo
	<ul style="list-style-type: none"> • Odile • Sigfrido • Columnas • Enredaderas 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensualidad, seducción, cisne negro, engaño, oscuridad • Inocencia, hechizado, seducido por Odile • Elegancia, opulencia, fortaleza, salón del palacio • Contacto con la naturaleza, enredos, combinación del mundo exterior o místico en el plano terrenal

	<ul style="list-style-type: none"> • Odette • Odile • Sigfrido • Separación Arcos 	<ul style="list-style-type: none"> • Avistamiento misterio, divinidad, traición, alejada del plano principal • Gracia, seducción, engaño, hechizo • Apartado de Odette y Odile, duda de la realidad • Fragmentación de planos, de un lado los cines negro y blanco y enmarcado en otro lado Sigfrido representando el mundo humano
	<ul style="list-style-type: none"> • Sigfrido con la mano a la cabeza • Traje blanco • Odile posando al fondo • Vestido negro 	<ul style="list-style-type: none"> • Confusión, duda, apartado de Odile • Pureza y fidelidad a Odette • Seducción, dolor fingido, expectante • Oscuridad, perversión, muerte, maldad
	<ul style="list-style-type: none"> • Odile con la cabeza en alto • Sigfrido hincado • Fondo oscuro 	<ul style="list-style-type: none"> • Triunfante, enaltecida, perversa, dominación • Elección, sumisión, enamorado, bajo el hechizo de Odile, convencimiento • Sensación de engaño, ensueño, misterio, mentira
	<ul style="list-style-type: none"> • Odette en equilibrio • Abrazo Sigfrido • Vestimenta blanca de Odette y Sigfrido 	<ul style="list-style-type: none"> • Balance, confianza, firmeza, control, victoriosa • Decisión, amor, protección, seguridad, victorioso • Armonía, pureza, elegancia, bondad

	<ul style="list-style-type: none"> • Rothbart • Fondo oscuro • Piedra 	<ul style="list-style-type: none"> • Vencido, derrotado, herido, débil • Muerte, maldad, reino caído • Lápida, lecho de muerte, naturaleza muerta
	<ul style="list-style-type: none"> • Odette • Sigfrido • Abrazo • Lago • Oscuridad • Cisne 	<ul style="list-style-type: none"> • Reina cisne triunfante, felicidad • Protector, valiente, enamorado • Amor, triunfo, seguridad • Espejo, magia, pureza • Misterio, noche, encanto • Vencimiento, fantasía, poder, imponente, libertad, transporte real

Imágenes recuperadas de *El Lago de los Cisnes en la isleta del Bosque de Chapultepec/ Compañía Nacional de Danza/ México* (2020)

Para complementar los elementos previamente estudiados se extiende el análisis puntual a elementos intangibles y abstractos que están presentes en el subtexto narrativo y visual del ballet *El Lago de los Cisnes*.

❖ *División de actos*

Los actos se dividen esencialmente en el plano etéreo y el plano material.

El colorido primer acto de *El Lago de los Cisnes* representa el plano terrenal, donde vemos una escena llena de alegría, celebración y presentación de escenario y personajes. Cada elemento que compone el acto está perfectamente planeado, como parte de una visión cálida, que además de exponer la posición de los personajes en la historia, se convierte también en un gancho narrativo para la audiencia. De esta manera, estos asumen el rol del príncipe en la historia, y a lo largo de los otros actos, se verán afectados al ser testigos de los drásticos cambios en colorimetría y ambientación a los que la obra se somete.

Luego, en el segundo acto, con un cambio radical de color de la escenografía, estado de ánimo y atmósfera, la escena comienza con una vista nocturna del lago. La escena se desarrolla en monocromo, las doncellas cisnes visten de blanco, el brujo Rothbart viste de negro y el escenario se adorna con árboles sombríos.

Es bien sabido que los colores juegan un papel importante para despertar diferentes emociones en función de la historia. En este acto existe una sensación de alejamiento de la realidad e inmersión a la fantasía. Contrario al primer acto, carece de color, jovialidad y en esencia de "vida". El segundo acto es una prisión que priva al espectador del gusto vivido en la primera parte: enreda a través del planteamiento escenográfico a su público y le despoja de lo que pudo haber disfrutado al comenzar la historia.

Además de fungir como un acto, la segunda parte también es una capa adicional al universo de *El Lago de los Cisnes*, donde se abandona la infantilización de la danza y el arte y se experimenta con emociones más profundas y maduras que parten del trabajo visual.

En el tercer acto el príncipe Sigfrido regresa a su plano terrenal de existencia. Nuevamente nos encontramos en un palacio repleto de lujos y con una gran ventana al fondo de la cual veremos la imagen de Odette siendo traicionada. Vemos cómo se desarrolla la trama, como el secreto sucumbe a las tentaciones de la existencia material durante el hechizante pas de deux entre el príncipe Sigfrido y Odille. En este acto vemos cómo convergen ambos planos (terrenal y etéreo), y el daño que tal colisión representa para el mundo del príncipe y, por consecuencia, a la realidad de los espectadores.

Finalmente, en el cuarto acto, volvemos al monocromo del lago, la traicionada Odette y el sacrificio que hace para liberarse de su encantamiento. Originalmente, Odette salta al lago como humana, seguida de Sigfrido y el ballet termina con la muerte de Rothbart y la ruptura del hechizo. Sin embargo; en esta versión de la Compañía Nacional de Danza, Odette y Sigfrido vencen a Rothbart y rompen su hechizo por amor.

A veces se representan versiones con una apoteosis, es decir, una escena culminante, triunfal y final de la historia; donde Odette y Sigfrido van camino al paraíso en una carroza o, en el caso de de la representación de la Compañía Nacional de Danza en el lago de Chapultepec, en un gigantesco cisne. Este final es una modificación a la versión de 1895, donde las doncellas cisnes vuelven a su forma humana y los protagonistas se encaminan al cielo.

En resumen, El Lago de los Cisnes consiste de cuatro actos. El acto I está ambientado en el plano material, el acto II en el plano etéreo, acto III de vuelta al plano terrenal con una breve convergencia del plano fantástico y finalmente el acto IV se desarrolla en el lago en el plano etéreo.

❖ *Lago*

El agua es el elemento de la emoción, energía y movimiento. Igualmente posee significados místicos y fantásticos. Cuerpos de agua formados de lágrimas aparecen en mitos, leyendas y tradiciones espirituales. Una figura que surge del lago es una diosa que encarna las mejores cualidades femeninas como la compasión, ternura y creatividad.

Originalmente en el segundo acto, Odette relata a Sigfrido que el lago está formado por las lágrimas de su madre. El lago igualmente puede verse como un espejo que sugiere diversas metáforas: reflexión, ilusión, profundidad, misterio, descubrimiento, entre otras.

En el segundo acto el lago se encuentra en calma y la luna se refleja en el agua, creando una atmósfera de tranquilidad, mientras que en el acto cuarto el lago está perturbado por una tormenta y la atmósfera está cargada de peligro, dramatismo, inestabilidad y muerte inminente.

Se puede decir que el lago por sí mismo funge como un personaje más en la historia, pues forma parte esencial del desarrollo de la trama y refleja los estados anímicos de sus personajes, así como la traducción elemental de la narración.

❖ *Luna*

La luna ilumina la escena para los elementos fantásticos de la historia en el acto II. Por lo general, es una luna llena que brilla con una luz blanca fría en contraste con la cálida luz amarilla, usualmente representando el sol, que se encuentra en los actos que toman lugar en el plano terrenal. La luna llena tiene su propia asociación desde mucho tiempo atrás con la locura, magia y misticismo, y el reflejo de esta en el agua enfatiza la sensación de ilusión.

En sí, diversas culturas, tales como la griega, inca, egipcia, prehispánica, entre varias otras, han adorado a la luna como un ser místico que rige los océanos y que además, influye directamente en las condiciones humanas, en específico con las mujeres y sus ciclos menstruales.

No es de sorprenderse que figuras como Artemisa o Hécate sean encarnación de dicho fenómeno a través de sus diferentes fases, mismas que a la fecha son respetadas y utilizadas para rituales y otras ceremonias en religiones paganas asociadas a la naturaleza.

Además de definir qué acto pertenece a qué plano con la luz de la luna, el elemento tiene una conexión directa con la historia al ser un destello entre la oscuridad que paralelamente podría representar el rol de Odette, el cisne blanco, dentro del plano etéreo.

❖ *Infinito y eternidad*

Las líneas y las formaciones en el segundo acto del ballet *El Lago de los Cisnes* parecieran seguir y seguir hacia el infinito, como en los espejos que se ponen uno frente al otro y crean una ilusión de reflexión infinita, donde la imagen se vuelve más y más pequeña hasta que parece que desaparece por completo.

Lev Ivanov creó la coreografía de los actos II y IV del ballet y Marius Petipa la coreografía de los actos I y III. Las coreografías deben comunicar no solo la trama de la historia de forma clara sino que también deben transmitir emociones al espectador en la audiencia. Las líneas formadas en el ballet *El Lago de los Cisnes*, principalmente en los actos que toman lugar en el lago, se crean a partir de la perspectiva de desvanecimiento.

A través de los movimientos y posiciones del cuerpo de baile se transmite una constante sensación de una línea que continúa hasta la eternidad. Sin decir una palabra, cuando se tiene un cuerpo de baile de entre 15 y 20 bailarines en la misma línea, con el mismo enfoque visual, sosteniendo la misma pose y moviéndose al mismo tiempo, como audiencia puede interpretarse esta imagen en un nivel intelectual de manera subconsciente sobre la infinitud.

Asimismo la extensión de movimientos a través de círculos y curvas establece la infinitud interminable de los participantes.

❖ *Príncipe Sigfrido y la representación de la naturaleza humana*

El príncipe Sigfrido aparece por primera vez en el acto I en una fiesta junto a su corte y amigos. Su madre, la reina, aparece para pedirle que elija a una doncella a la cuál deberá desposar.

En lugar de comportarse como un miembro de la familia real que está a punto de llegar a la edad adulta y asumir su responsabilidad de gobernar un reino, prefiere permanecer despreocupado y sin ataduras. Esto lo mantiene atascado en una faceta adolescente que podría llevarlo al desenfreno.

A pesar de ello, Sigfrido cumple con sus deberes un tanto desanimado y en su última noche de libertad se encamina, junto a un grupo de amigos, a cazar en El Lago de los Cisnes.

Es a partir de aquí que pueden surgir algunas interpretaciones, pues si bien en un principio Sigfrido sale a cazar cisnes con arco y flecha, parecería que en realidad no

sale a buscar aves sino que se está buscando a sí mismo. Después, cuando está a punto de dispararle a un cisne, este se transforma como por arte de magia en una encantadora joven.

En el lago, Sigfrido no solo ha encontrado el amor sino también a su alma en la forma de Odette. Los símbolos de apego tanto etéreos como corpóreos abundan y se reiteran a lo largo de la coreografía. Odette o bien se envuelve alrededor de Sigfrido, sugiriendo la afable forma del cisne con su largo cuello y mostrando un apego físico y terrenal a él o por el contrario, tratando de volar lejos de él como para sugerir que el alma solo está unida al cuerpo mientras éste sea corpóreo.

Muchos mitos y leyendas de todo el mundo presentan viajes que tienen que ver con el desarrollo interior del héroe o heroína así como el viaje físico exterior, expresados a través de la madurez de su protagonista.

❖ *Resurrección*

La reina cisne emerge de las profundidades del bosque y con lo que parecen ser unas ruinas de una capilla o una especie de tumba al fondo, como Cristo resucitado, una imagen significativa que habría sido muy familiar hace 100 años para cualquier audiencia en un país cristiano como Rusia. Desde otra perspectiva, Sigfrido se dirige a la cueva del corazón (bosque), donde el alma brilla (Odette), emprendiendo el viaje hacia la iluminación interior.

❖ *Cisnes*

Como se mencionó previamente, Odette no es únicamente el alma gemela de Sigfrido sino también su alma propia, pues al entrar en un plano paralelo al terrenal, el príncipe emprende no solo una cacería de aves, sino una búsqueda de identidad propia; por lo tanto, al hallar a Odette se encuentra a sí mismo. Las asociaciones simbólicas del cisne blanco representan dichos elementos: Pureza, gracia y fragilidad. En contraste, el cisne negro representa la sensualidad, poder y engaño.

Mientras Sigfrido está deslumbrado por Odille, cae bajo su hechizo, la ilusión del mundo material y todas sus tentaciones y placeres. No solo ha traicionado a su alma gemela, Odette, sino también potencialmente al verdadero propósito de su alma en esta vida, por lo que Odette debe morir.

Finalmente, en el acto IV volvemos a la monocromía del lago. Originalmente, Odette se sacrifica para romper la maldición, salta al lago como humana, seguida por Sigfrido y el ballet termina con la muerte de Rothbart y la ruptura del hechizo. En esta versión interpretada por la Compañía Nacional de Danza no existe un final trágico, pues Odette y Sigfrido se reconcilian y rompen el hechizo.

❖ *Música*

Cuando Tchaikovsky escribió *El Lago de los Cisnes* buscaba trasladar la complejidad tanto musical como narrativa de una sinfonía o de una ópera a un ballet clásico. Por ello esta obra crea varios contrastes tanto escénicos, narrativos, simbólicos y musicales.

Por ejemplo, en el primer acto se utilizan instrumentos estridentes y alegres como tambores, trompetas que resaltan la atmósfera de festividad y ánimo, mientras que en el segundo acto en el bosque predomina un ambiente misterioso y fantástico con sonidos de instrumentos de viento principalmente.

La música es pieza fundamental del ballet, pues traza la estructura narrativa. La clave para entender *El Lago de los Cisnes* de Tchaikovsky está en el cambio de acordes, donde a lo largo del desarrollo de la historia estos se transforman lentamente en función de marcar momentos de tensión dramática.

El sonido característico del oboe en esta historia marca precisamente el contraste entre el cisne blanco y el cisne negro, identificados por melodías en diferentes acordes.

Otro elemento propio de la música en esta obra es la utilización de motivos musicales. Los motivos son pequeñas secciones, (de tres a cinco notas

aproximadamente) que tienen un sentido musical pero sin formar un todo. Son el equivalente a palabras sueltas en el lenguaje hablado y escrito. El cisne blanco, Odette, se identifica por acordes en Si menor, mientras que el cisne negro, Odille, en acordes en Si mayor. Tristeza y alegría respectivamente.

Tchaikovsky narra a través de notas musicales la historia, estados de ánimo de los personajes y momentos culminantes. *El Lago de los Cisnes* es brillante en todos los aspectos: el elaborado diseño de vestuario, los espectaculares escenarios, las hipnotizantes coreografías, la interpretación dramática de los bailarines, pero por debajo de todo eso Tchaikovsky cuenta una historia mucho más compleja.

❖ *Lenguaje invisible*

La mímica corporal y facial es un elemento primordial para contar una historia a través de la danza. Es importante la proyección de las emociones haciendo uso del cuerpo para que sean fácilmente interpretadas por el espectador sin importar su lugar en la audiencia. Por ello, los gestos y movimientos deben ser grandes y exagerados arriba de un escenario.

De manera superficial, *El Lago de los Cisnes* relata una historia simple y de fácil entendimiento. Son los símbolos y la suma de todos sus elementos que permiten hacer una lectura más profunda y compleja. El ballet no hace uso de diálogos hablados o escritos, es el cuerpo de los bailarines el que comunica qué es lo que está pasando y cómo se sienten los personajes. Por ejemplo, las bailarinas utilizan movimientos sutiles y coordinados de cabeza para simular el cuello de los cisnes, abren el pecho y los brazos para representar el vuelo y movimientos de las alas.

Es admirable la habilidad de los bailarines de comunicar elocuentemente a la audiencia cómo se siente su personaje y contar la historia a su manera utilizando únicamente su cuerpo. Sin duda alguna esa es la belleza de la danza.

El cisne negro

Esta película de Darren Aronofsky retoma la temática de la doble personalidad del libro *El doble* de Fiódor Dostoyevski, al relatar una historia paralela a la del argumento del ballet *El Lago de los Cisnes* de Tchaikovski.

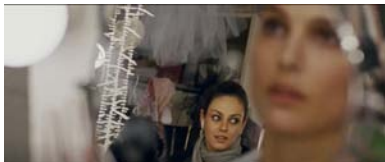

Para el análisis de este filme es importante recordar que con el libreto escrito por Vladimir Béguichev y Vasily Geltser para su exitoso ballet, inspirado en el cuento alemán *El velo robado* de Karl J. Masäus y en el cuento popular ruso *El pato blanco*; aspiraba a rendir un homenaje a la trágica historia del Rey Luis II de Baviera quien murió ahogado en el lago Starnberg luchando contra su insanidad mental y homosexualidad.

En esta cinta, la prestigiosa compañía de danza de Nueva York se prepara la nueva producción de *El Lago de los Cisnes*. El director, Thomas Leroy (Vincent Cassel) elige a Nina Sayers (Natalie Portman) para interpretar tanto al frágil e inocente cisne blanco (Odette), así como a su gemelo sensual y vil, el cisne negro (Odille), sustituyendo a la prima ballerina Beth Macintyre (Winona Ryder). Nina vive bajo la constante presión de su madre Erica (Barbara Hershey), una ex bailarina que tuvo que abandonar su carrera para criar a su hija.

Al audicionar, Nina interpreta a la perfección a Odette, sin embargo no logra emular las características de Odille, por ello Thomas la presiona para dejar salir su sensualidad reprimida junto a su lado oscuro. Por otro lado, Nina se ve constantemente amenazada por la recién llegada y misteriosa bailarina, Lily (Mila Kunis), quien a pesar de carecer de una técnica impecable, posee la desinhibición y pasión que caracteriza al cisne negro; es por ello Nina teme ser sustituida tal como lo hizo con Beth.

El cisne negro

Imagen	Signo Significante Denotación	Símbolo Significado Connotación
	<ul style="list-style-type: none"> ● Penumbra ● Vestido blanco ● Sentada ● Mujer 	<ul style="list-style-type: none"> ● Misterio, ensueño, irreal ● Inocencia, delicadeza, pureza ● Soledad, tranquilidad, comodidad ● Humana, bailarina, personaje de cuento
	<ul style="list-style-type: none"> ● Rothbart ● Brazo Nina ● Penumbra 	<ul style="list-style-type: none"> ● Brujo, captura, control ● Aprehensión, intranquilidad, miedo, ● Misterio, irrealidad
	<ul style="list-style-type: none"> ● Plumas ● Oscuridad ● Luz 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cambio de especie, encanto, hechizo, cisne ● Misterio, ensueño, irreal, tristeza ● Esperanza, lejanía, bien
	<ul style="list-style-type: none"> ● Abrazo ● Ropa oscura ● Sombras 	<ul style="list-style-type: none"> ● Aprehensión, control, dominancia ● Maldad, sobriedad ● Secreto, perturbación, misterio
	<ul style="list-style-type: none"> ● Cabello bien peinado ● Día ● Pocas personas ● Cabello despeinado ● Noche ● Muchas personas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Estabilidad, control, tranquilidad, disciplina ● Luz, paz, claridad mental ● Sin perturbación, consciencia ● Inestabilidad, descontrol, intranquilidad ● Oscuridad, inseguridad, peligro ● Persecución, agobio, desbordamiento mental, inconsciente

		
	<ul style="list-style-type: none"> • Espejo • Nina • Lily 	<ul style="list-style-type: none"> • Encierro, autopercepción, orgullo, vanidad • Curiosa, amenazada por la similitud de Lily • Confiada, pequeña pero intrusiva en la mente de Nina
	<ul style="list-style-type: none"> • Bailarines • Silueta • Oscuridad 	<ul style="list-style-type: none"> • Uniformidad, Nina destaca por el color blanco • Superioridad, poder, misterio • Frialdad, profesionalismo, sobriedad
	<ul style="list-style-type: none"> • División • Nina • Luces • Bailarinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Exclusión mental y física, encierro • Alienada, soledad, disciplina • División del bien y el mal • Uniformidad, fraternidad
	<ul style="list-style-type: none"> • Nina • Espalda tatuada 	<ul style="list-style-type: none"> • Aflicción, desequilibrio, molestia • Libertad, naturaleza, sensualidad, competencia, amenaza
	<ul style="list-style-type: none"> • Oscuridad • Graffiti • Doble 	<ul style="list-style-type: none"> • Intranquilidad, maldad, terror • Perturbación del orden mental • Fragmentación de personalidad, alucinación, antítesis de Nina

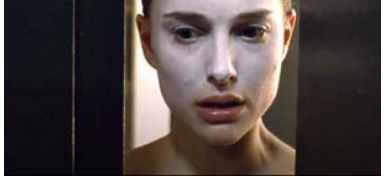
	<ul style="list-style-type: none"> ● Espejo ● Luz y sombra ● Nina ● Separación ● Erica 	<ul style="list-style-type: none"> ● Fragmentación, devela la personalidad interna ● División entre el bien y el mal ● Inconsciente del lado oscuro, exigencia ● Confrontación, conflicto, desconexión, discordancia ● Superioridad, oscuridad, dominio
	<ul style="list-style-type: none"> ● Uña ● Sangre ● Pie 	<ul style="list-style-type: none"> ● Naturaleza humana ● Dolor, herida por sobreexigencia mental y física ● Herramienta de trabajo, soporte
	<ul style="list-style-type: none"> ● Cuarto rosa Nina ● Madre 	<ul style="list-style-type: none"> ● Niñez, inocencia, dulzura ● Elemento oscuro, malvado, controlador, ajeno
	<ul style="list-style-type: none"> ● Reflejo ● Oscuridad ● Maquillaje 	<ul style="list-style-type: none"> ● Presagio, borroso, dualidad ● Subterráneo, personalidad profunda, misterio ● Sensualidad, seducción, cambio superficial
	<ul style="list-style-type: none"> ● Blanco y negro ● Vestimenta blanca (Nina) ● Naturaleza muerta 	<ul style="list-style-type: none"> ● Entorno dual de Leroy, dominio del bien y el mal. Predominio de oscuridad ● Pureza, inocencia, fragilidad, timidez, sin malicia ● Resurrección, vida y muerte, fantasía, maldad

	<ul style="list-style-type: none"> ● Pared blanca ● Puerta negra ● Nina ● Labial, cabello suelto 	<ul style="list-style-type: none"> ● Inocencia, pureza ● Oscuridad, maldad ● Aflicción, en medio del blanco y negro, fragilidad ● Sensualidad, seducción, cambio superficial
 	<ul style="list-style-type: none"> ● Bocetos, pinturas, retratos de Nina 	<ul style="list-style-type: none"> ● Abstracción, fragmentación, alteración, obsesión, distorsión, manipulación de la realidad, brusquedad, sentido de control
	<ul style="list-style-type: none"> ● Pastel ● Rosas ● Cuchillo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dulzura, ● Inocencia, niñez, feminidad ● Perturbación, desequilibrio, daño, fragmentación
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mano señalando ● Dulce ● Sonrisa 	<ul style="list-style-type: none"> ● Indicador o presagio de muerte (pistola) ● Niñez, dulzura, inocencia ● Control, manipulación, perversión, maldad, falsedad
	<ul style="list-style-type: none"> ● Ensayo ● Silueta 	<ul style="list-style-type: none"> ● Control, práctica, disciplina, unidad ● Nina en lo alto, superioridad, poder, observación, lejanía
	<ul style="list-style-type: none"> ● Estatua "Future clone" de Fritz Scholder 	<ul style="list-style-type: none"> ● Presagio, mal augurio, ángel de la muerte, decadencia, terror

	<ul style="list-style-type: none"> • Semidesnudez • Madre 	<ul style="list-style-type: none"> • Humillación, desvestimiento del ser • Poder, ejerce control, autoritaria, no respeta límites ni privacidad
	<ul style="list-style-type: none"> • Uñas • Tijeras 	<ul style="list-style-type: none"> • Naturaleza, infringidor de daño, garras • Control, límite, castigo
	<ul style="list-style-type: none"> • Cuarto rosa • Semidesnudez 	<ul style="list-style-type: none"> • Niñez, inocencia, dulzura • Exploración, sexualidad, placer, desequilibrio en el entorno
	<ul style="list-style-type: none"> • Cama • Flores • Lámpara 	<ul style="list-style-type: none"> • Lecho de muerte • Adornos fúnebres, naturaleza muerta • Alumbramiento después del caos
	<ul style="list-style-type: none"> • Sangre • Agua • Nina sumergida 	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor, daño, • Purificación • Temor, escape de la superficie
	<ul style="list-style-type: none"> • Reflejo • Tijeras • Sangre 	<ul style="list-style-type: none"> • Doble personalidad, reflejo de maldad • Autolesión, dominio, amenaza • Dolor, daño, naturaleza humana
	<ul style="list-style-type: none"> • Madre • Nina 	<ul style="list-style-type: none"> • Acosadora, controladora, intrusiva, voz de la consciencia • Acechada por su madre, decisión entre el bien y el mal

	<ul style="list-style-type: none"> • Espejo • Ropa negra 	<ul style="list-style-type: none"> • Doble personalidad, reflejo de maldad, avistamiento del interior • Oscuridad, nueva personalidad
	<ul style="list-style-type: none"> • Bebida • Mano 	<ul style="list-style-type: none"> • Vicio, inhibidor, • Manipulación, control, dominio
	<ul style="list-style-type: none"> • Luces • Dobles 	<ul style="list-style-type: none"> • Fuera de la realidad, fantástico, antinatural • Distorsión del ser, autopercepción modificada
	<ul style="list-style-type: none"> • Graffiti • Penumbra 	<ul style="list-style-type: none"> • Impureza, desequilibrio mental, representación de pensamientos distorsionados • Alejamiento de la luz, cordura, paz, personalidad sombría
	<ul style="list-style-type: none"> • Manos • Ropa rosa y negra 	<ul style="list-style-type: none"> • Acercamiento, invitación, seducción • Distinción de personalidades. Pureza y sensualidad
 	<ul style="list-style-type: none"> • Nina • Lily • Beso 	<ul style="list-style-type: none"> • Desafiante, segura, arrebatada • Acechadora, controladora, malvada, manipuladora, nueva consciencia • Unión, sensualidad, seducción, pasión

	<ul style="list-style-type: none"> • Tatuaje de alas • Piel • Lencería 	<ul style="list-style-type: none"> • Representación animal • Sexualidad, desnudez, impudor • Seducción, perversión, sexual
	<ul style="list-style-type: none"> • Basurero • Juguetes, peluches 	<ul style="list-style-type: none"> • Suciedad, rechazo, desapego • Inocencia, niñez, suavidad
	<ul style="list-style-type: none"> • Reflejo desfasado • Nina • Ropa gris, negra 	<ul style="list-style-type: none"> • Alucinación, amenaza, poder sobre la mente, acecha la cordura de Nina, dualidad • Desequilibrada mental, dudosa de la realidad, confusión a través del espejo • Nivel de la oscuridad en personalidad y estado mental. Oscuro/maldad, gris/combinación del bien y el mal, blanco/pureza, bien
	<ul style="list-style-type: none"> • Reflejo • Ojos rojos 	<ul style="list-style-type: none"> • Despersonalización, irreal • Maldad, alucinación, posesión maléfica, antinatural
	<ul style="list-style-type: none"> • Piel • Pluma 	<ul style="list-style-type: none"> • Naturaleza humana • Desenterramiento de la naturaleza animal, feroz, malvada del cisne negro
	<ul style="list-style-type: none"> • Espejos • Figurilla rota 	<ul style="list-style-type: none"> • Fragmentación de personalidad y de la psique • Representación de Nina, ballet autodestructivo, daño físico y mental

	<ul style="list-style-type: none"> ● Maquillaje ● Coronas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Máscara de personalidad, falsedad, división del ser ● Decisión de personalidad, cisne negro o cisne blanco, accesorios, facil cambio
	<ul style="list-style-type: none"> ● Lily ● Espejo roto ● Sangre 	<ul style="list-style-type: none"> ● Alucinación, sentido de control a través de la destrucción de la competencia ● Fragmentación del ser, personalidad dividida, irrealidad ● Daño, muerte, dolor, violencia
	<ul style="list-style-type: none"> ● Escenografía ● Reflector ● Cisne negro 	<ul style="list-style-type: none"> ● Apertura, presentación, develamiento ● Alumbramiento de la oscuridad interior ● Liberación del ser, personalidad alterna, extrovertida
 	<ul style="list-style-type: none"> ● Odille ● Alas ● Sombra ● Luces 	<ul style="list-style-type: none"> ● Exteriorización de la personalidad malvada, victoriosa, orgullosa, vanidosa, libre, trastornada ● Transformación animal, sobrehumano, irreal ● Representación gráfica del "yo" interior ● Magnificación de la personalidad oscura.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Cisne negro ● Beso 	<ul style="list-style-type: none"> ● Despreocupación, perversión, ● Seducción, dominio, jerarquía, poder
	<ul style="list-style-type: none"> ● Expresión confusión ● Maquillaje blanco ● Puerta negra 	<ul style="list-style-type: none"> ● Replanteamiento de la realidad ● Máscara de bondad, fingir bienestar y pureza ● Encierro en la oscuridad

	<ul style="list-style-type: none"> • Sangre • Espejo • Traje blanco 	<ul style="list-style-type: none"> • Autolesión, dolor, muerte, sacrificio • Reflejo, personalidad alterna, muerte a mano propia • Pureza, fragilidad, cisne blanco
	<ul style="list-style-type: none"> • Círculo amarillo • Nina centrada • Vestido manchado 	<ul style="list-style-type: none"> • Ocaso, punto culminante, momento antes de la noche/muerte • Exposición de su verdadero ser • Autolesión, herida creciente
	<ul style="list-style-type: none"> • Bailarines • Nina • Rothbart 	<ul style="list-style-type: none"> • Espectadores del clímax de la historia de Nina • Enaltecida, dominante, superior • Personaje con misma significación que el resto, sin poder
	<ul style="list-style-type: none"> • Nina • Sábana 	<ul style="list-style-type: none"> • Extasis, tranquilidad, felicidad, liberación del ser, paz • Lecho de muerte

Imágenes recuperadas de la película *El cisne negro* (2010) Darren Aronofsky.

Para complementar los elementos previamente estudiados se extiende el análisis puntual a elementos intangibles y abstractos que están presentes en el subtexto narrativo y visual de la película *El cisne negro* (2010).

❖ Perfeccionismo

En el ballet se busca la perfección (técnica y emotiva) efímera, ya que no se captura y solo existe en el momento de la función. Los bailarines trabajan incansablemente y se destruyen a sí mismos para encontrar esa perfección.

Este filme relata una historia sobre una bailarina obsesiva dispuesta a morir por su arte, arriesgando su cuerpo y mente en la peligrosa búsqueda de la perfección.

El director de la compañía, Thomás Leroy le advierte a Nina que “la perfección no es control sino también saber dejarse ir” y este diálogo resulta premonitorio para el arco dramático de la bailarina.

Nina comienza la película obsesionada por los ensayos, por superarse a sí misma y por obtener el papel protagónico en la nueva versión de *El Lago de los Cisnes*, pero a lo largo de la historia comienza a dejar de exigirse tanto y en la presentación del ballet pierde el control no solo en cuestión de técnica sino también mental.

El “perfeccionismo” es la combinación de estándares personales excesivamente altos y autoevaluaciones demasiado críticas. Esta cualidad es un constante en el mundo del ballet, que no solo es un arte, sino también un deporte ferozmente competitivo que exige demasiado al cuerpo y se enfoca en los detalles. En este ámbito, donde la carrera dancística depende de la juventud, los bailarines están presionados a sentir que la perfección es igual al dolor que pueden soportar.

A pesar de que la perfección no existe y por lo tanto es inalcanzable, sigue siendo codiciada dentro de la esfera artística. La película *El Cisne negro* interpreta el ballet *El Lago de los Cisnes* de Tchaikovsky a través de este lente de la búsqueda de la perfección.

Nina sueña con interpretar el papel protagónico de la obra ya que interpretar a ambos cisnes es un logro significativo para cualquier bailarina alrededor del mundo. Sin embargo, perseguir su sueño por la perfección implica la contradicción de luchar contra su propia patología. Su precisión inherente no le permite la libertad que se requiere para interpretar el papel del salvaje y seductor cisne negro, por lo que el viaje de Nina hacia la perfección para encarnar dicho personaje es, contradictoriamente, dejar ir su obsesión por la excelencia y ceder el control para dejar que el arte la supere.

❖ Transformación

A lo largo de la película se observa cómo esta fuerza maligna atrayente, de la cual es imposible escapar ya que pareciera estar fuera del control humano, acecha a

Nina. Hacia el final de la película, vemos a Nina por fin convertirse en el cisne negro sobre el escenario, libre de la controladora represión del cisne blanco dentro de ella.

Su transformación es tanto metafórica como física; deja de ser una simple bailarina y se convierte en una criatura magistral, superior pero alejada de la realidad. Es gracias al cisne negro que Nina alcanza una catarsis al purificar por completo sus emociones, deseos y pasiones y tan solo “se deja ir”.

Cuando vuelve al vestidor, después de su presentación como cisne negro, y es visitada por Lily, la percepción de Nina comienza desmoronarse y se da cuenta de lo que ha hecho. La historia deja de ser un simple cuento de hadas y toma lugar en el mundo real.

Finalmente baila el acto final como cisne blanco, justo antes de saltar al precipicio como Odette en el ballet, pero también como Nina (humana otra vez) en un estado de éxtasis justo antes de morir. Visto desde el punto de vista de Nina, casi podría parecer un final feliz ya que parece llena de dicha al alcanzar finalmente la perfección artística; sin embargo, visto desde fuera resulta una tragedia pues su obsesión la lleva a la muerte.

❖ *Espejos*

En el mundo del ballet los espejos son un elemento constante e indispensable. Los bailarines siempre contemplan su reflejo en busca de fallas en su técnica, perfeccionando líneas y movimientos; por lo tanto la relación que tienen con su reflejo es una parte fundamental de lo que ellos son como persona. En *El cisne negro* esto toma un significado más profundo, pues si bien Nina se mira al espejo en repetidas ocasiones, su reflejo muestra la esencia maligna que no deja salir fácilmente.

Las locaciones, los vestuarios, las luces, los movimientos de cámara están ahí con un solo fin: retratar el arco dramático de Nina. La producción de la película se enfocó en representar visualmente lo que significa mirarse al espejo, llevándolo a un plano más profundo, mental y siniestro.

❖ *Reflejos*

Las bailarinas de ballet están entrenadas para examinar sus reflejos, fijarse en sus cuerpos, movimientos, estilo, belleza y sobre todo para buscar sus imperfecciones. En *El cisne negro*, Nina está rodeada de espejos y se ve a sí misma en todas partes. Al principio, en superficies reflectantes que se sienten como si la estuvieran amenazando.

En los últimos minutos de la película de Darren Aronofsky, Nina utiliza un pedazo de espejo roto para asesinar a su doble maligno proclamando el papel principal del cisne negro en la obra. Por lo tanto es su propio reflejo el que ha terminado con su vida, no Lily como Nina creía.

Cuando Nina comienza a “fragmentarse”, su rostro se proyecta en otras personas amenazantes, sus alucinaciones comienzan a atacarla y su versión reflejada en el espejo literalmente cobra vida y carácter propio. Igualmente, los diversos retratos que pinta su madre, eventualmente se convierten en versiones aterradoras de Nina.

Todos estos escenarios dramatizan cómo para el perfeccionista autocrítico, los reflejos de uno mismo son aterradores debido a todos los defectos e insuficiencias que revelan.

Por otro lado, otro reflejo menos obvio y gráfico son algunos personajes que rodean a Nina:

- Lily

Así como el cisne negro es un espejo inverso del cisne blanco, el “doppelgänger” de Nina es Lily; el negro de su blanco, encarnando los impulsos oscuros que la protagonista necesita canalizar para poder personificar al cisne negro a la perfección. La estricta Nina teme de Lily, porque ella es todas las cosas que ella piensa que no puede ser: sexualmente desinhibida, impulsiva y abierta. Este personaje manifiesta los deseos reprimidos de Nina y revela que, en cierto nivel, anhela liberarse de su propia exigencia y precisión.

En la vida real, Nina recibe mensajes contradictorios sobre a cuál cisne debería emular (Por un lado, su madre la elogia por ser una joven obediente e inocente, mientras que el director de la compañía, Thomas, le sugiere que para ser exitosa debe ser una mujer más atrevida y sensual), y como todas las personas a su alrededor tienen sus propias visiones de quién es ella y cómo luce la perfección, sin importar lo que haga, Nina no puede ser la versión de todos.

Reflejando la dualidad del cisne negro y cisne blanco, los colores monócromos en el vestuario y diseño de producción a lo largo del filme se utilizan para mostrar el contraste entre Nina y Lily y cómo su mundo las enfrenta constantemente con sus etiquetas.

Igualmente el esquema de colores duocromo refleja cómo la mente infantil de Nina percibe al mundo en términos sobresimplificados: bien y mal. Su madre, Erica, contribuye a la mentalidad divisoria de Nina con sus reacciones extremas (orgullo o enojo) ante el comportamiento de esta, lo que envía un mensaje de que todo lo que hace su hija es aprobatorio o reprobable.

- Erica Sayers

Funge como otro espejo para Nina, reflejando la parte estricta, disciplinada y sobreexigente de su ser. Erica abandonó su carrera de bailarina para poner toda su atención en su hija, es por esto que trata a su hija como si fuera una solución a su propia inseguridad y la presiona para que se convierta en la prima ballerina perfecta que ella misma no pudo ser. Sin embargo, también proyecta en su hija su propio miedo y la culpa por haber truncado su carrera artística. Erica busca hacer de Nina una copia perfecta, impecable y obediente de ella misma.

Al infantilizar a su hija, Erica se asegura de que la madurez de Nina permanezca reprimida, manteniéndola desexualizada y 'buena'. Esto se denota en el cuarto infantil de Nina que está repleto de animales de peluche, muñecas y papel tapiz de mariposas.

También se muestra en cómo corta violentamente las uñas de Nina y la trata como a una niña incapaz de cuidarse por sí misma. Nina toma este comportamiento de

cortarse y limarse las uñas de manera obsesiva y violenta para evitar rascarse como una forma de castigo y represión, pero rascarse la piel es un acto de desafío que enfurece a su madre ya que es una 'imperfección'. Para Nina, Erica simboliza el fracaso.

- Beth Macintyre

Es la prima ballerina de la compañía a punto de retirarse, cediendo su lugar a la joven e inexperta Nina Sayers. Desde el inicio de la película se puede percibir que Beth es una persona inestable emocionalmente al estallar en ira en su primer encuentro con la protagonista. A pesar de que tiene un papel secundario en la película, Beth es fundamental para entender el conflicto central entre Nina y su alter ego, el Cisne Negro; Beth fue la anterior intérprete del doble papel que Nina está tratando de dominar.

Nina ve en Beth la personificación de la perfección, la admira profundamente y aspira a ser como ella a tal punto de robarle artículos de belleza de uso personal del que solía ser su camerino: un perfume, un labial rojo con el que trata de seducir a Thomas, una lima con la que se perfila las uñas para evitar rascarse y un par de aretes que usa en su ceremonia de presentación como nueva reina cisne.

El personaje de Beth también refleja el hecho de que el ballet es una carrera muy exigente físicamente y emocionalmente, en la que las bailarinas tienen que enfrentar la competencia, la edad y las lesiones en todo momento.

Cuando Nina comienza a sentirse amenazada por Lily y hundida en culpa por haber suplantado a Beth, va a visitarla al hospital para desahogarse y devolver sus pertenencias. Al acercarse a ella en un par de ocasiones, Nina se da cuenta que Beth está dañada emocionalmente y es sumamente infeliz y que la realidad es muy alejada a la perfección que ella concebía en su mente.

La ex bailarina podría simbolizar el temor de Nina al abandono forzado del ballet, robo de identidad y el descenso del éxito. Beth pasa de ser una inspiración a un reflejo del futuro que ese mundo despiadado, perfeccionista y eternamente juvenil del ballet la convertirían eventualmente si decide continuar por ese camino.

❖ Dicotomía

Nina y Lily encarnan la dicotomía del complejo virgen-prostituta, es decir, la mujer inocente, virginal, buena y controlada versus la mujer seductora, sexual, destructiva y mala. La sociedad actual aún encasilla en gran medida a las mujeres en alguna de estas dos categorías y en la película esta dualidad también representa simultáneamente el argumento de *El Lago de los Cisnes*. El cisne blanco es puro, elegante y dulce mientras que el cisne negro seductor, peligroso y despiadado.

❖ Homosexualidad

En esta película, la historia gira en torno a la relación entre una joven bailarina, Nina Sayers (interpretada por Natalie Portman), y su rival Lily (interpretada por Mila Kunis), la cual se comprende mejor desde el prisma de las relaciones homosexuales.

La homosexualidad se presenta en la película a través de una serie de elementos simbólicos. Por un lado, el ballet, que funciona como un universo paralelo al mundo real, se presenta como un espacio que rebasa la heteronormatividad de la sociedad. La propia historia del ballet, y en concreto el personaje del cisne negro, es un ejemplo de cómo los roles masculinos y femeninos pueden intercambiarse y superponerse.

Por otro lado, las escenas más explícitas de la película, que se centran en el vínculo entre Nina y Lily, se presentan a través de tomas en las que ambas bailarinas comparten un espacio íntimo y cercano, en las que se ve su imagen combinada o comparten alcohol y drogas. Estas escenas son un ejemplo de cómo el cine puede mostrar de manera sutil la sexualidad de una forma que no se percibe de forma explícita, pero que el espectador puede intuir.

El hecho de que esta relación sea una de las claves de la película no es casual. El proceso de producción de la película se caracterizó por una serie de recelos y resistencias a la hora de hablar de esta temática, ya que se trataba de una relación

poco habitual en el cine de Hollywood. Sin embargo, el tratamiento del tema resulta interesante, dado que se trata de una relación que no entra en los clichés del cine lésbico y que se emplea para profundizar en la psicología del personaje principal.

De esta forma, la homosexualidad en la película *El cisne negro* se presenta no tanto como un tema central, sino como un elemento sutil que aporta complejidad a la trama y profundidad a los personajes. La relación entre Nina y Lily es una manifestación más de la obsesión que caracteriza a la protagonista y del proceso que le lleva a adentrarse cada vez más en la locura.

❖ *Represión sexual*

A lo largo de la película, también podemos encontrar una fuerte conexión entre el perfeccionismo de Nina y su represión sexual. El florecimiento de la protagonista hasta convertirse en una artista empoderada está entrelazado con su despertar sexual después de toda una vida de represión. Thomas Leroy usa el sexo para lograr que Nina aproveche su creatividad y pasión al tiempo que la enfrenta con Lily, compartiendo deliberadamente su admiración por ella y convirtiéndola en su suplente.

Nina es dedicada, trabaja arduamente, obsesionada pero eso no le permite ser libre ni explorar su propia sensualidad. Así como Odette se encuentra atrapada bajo el hechizo de Rothbart en forma de cisne.

El papel del cisne negro es la vía de Lily y Leroy por instar a Nina a 'dejarse ir' y explorar su cuerpo. En el club, mientras Lily seduce a Nina para que deje ir su frigidez, podemos ver su imagen multiplicada, fusionada con Lily y también convertida en el cisne negro representando su transformación sexual.

Conforme Nina se va transformando cada vez más en su alter ego oscuro, adopta un carácter dominante y acepta por completo su sexualidad; esto implica tanto la confianza para subyugar y reafirmar su carácter a Thomas, como para liberarse del control de su madre.

Detalles como fotogramas en la secuencia del club nocturno con el papel tapiz de mariposas de fondo o la escena en la que Nina intenta masturbarse en su habitación y rápidamente se da cuenta de que su madre está dormida a su lado, simbolizan que la imagen de la 'niña buena' impuesta sobre ella está sofocando su crecimiento tanto como mujer y como artista.

❖ *Horror corporal*

El ballet es una disciplina artística que oculta lo grotesco de la preparación debajo de las puntas y el *port de bras*, mientras que el cuerpo recibe todo el peso del trabajo arduo y el dolor. La película de *El cisne negro* implementa elementos de horror, drama, paranoia para crear incomodidad al espectador y sacar a relucir el lado oscuro del ballet.

En sí, el horror corporal es parte clave de la danza, especialmente ante el constante maltrato que sufren los pies de sus participantes y la manera en que sus cuerpos son sometidos para encajar en una estructura híperdefinida por la industria.

Tal expresión es vista, no sólo durante los ensayos de Nina y el resto de las bailarinas, sino como parte de la psicosis de la protagonista al transformarse lentamente en el cisne negro.

Aronofsky, cineasta destacado en el arte del *body horror*, explota al máximo las características animales y salvajes de los cisnes para traducirlos en la transformación de Nina, un cambio que dista de ser sencillo y que se complica a través del dolor, ejemplo del obstaculizado e imposible camino hacia la perfección.

- Huesos

Los bailarines profesionales truenan sus huesos constantemente para calentar, estirar y prepararse. En Nina funge también como una representación del quebrantamiento de la mentalidad.

- Sarpullido

El deseo constante de Nina de rascar su sarpullido alude a que existe algo debajo de su piel que urge emerger como plumas. Su piel humana se convierte en piel de ave conforme su estado mental se va deteriorando.

- Piel

Las heridas de Nina son el anclaje a su lado humano y como espectador es fácil empatizar y sentir el dolor a través de la pantalla.

- ❖ Juventud

El hecho de que Erica solo tuviera 28 años cuando su carrera de ballet terminó y la exagerada feminidad del entorno de Nina contribuye a otra capa del perfeccionismo que plaga a la protagonista: En el ballet se alcanza el punto máximo durante la juventud. Otro claro ejemplo de esto es Beth, quien es sustituida por Nina debido a su edad a pesar de su exitosa carrera.

Este aspecto puede ser alguna de las razones por la cual Erica retiene lo más posible a su hija en una etapa infantil, evitando que crezca y así quizá prolongar su carrera como bailarina, cosa que ella no pudo hacer.

- ❖ Pasión

Al final, Nina consigue ir más allá de la perfección hacia una verdadera pasión artística. "Dejarse ir" significa correr el riesgo de no ser perfecto y de perder el control, caso que Nina teme más al principio de la película.

Una influencia importante para este tema en *El cisne negro* (2010) es la película de 1948 *Las zapatillas rojas* de los directores Emeric Pressburger y Michael Powell. En este filme trata sobre una joven bailarina, Victoria Paige, quien está completamente consumida por la danza. En una escena, Vicky baila brevemente como la reina cisne, usando la técnica de la cámara giratoria (recurso que también se utiliza en *El cisne negro* durante la audición de Nina).

En esa historia, basada en el cuento de hadas de Hans Christian Andersen, un par de zapatillas rojas obligan a quien las use a bailar hasta morir. Como Nina, la vida personal de Vicky comienza a imitar al ballet borrando los límites de la realidad hasta que la protagonista es dominada por las zapatillas que simbolizan su pasión por el baile.

En ambas historias, *Las zapatillas rojas* (1948) y *El cisne negro* (2010), esa pasión sí libera a las jóvenes pero al mismo tiempo quema con tal intensidad que termina por destruirlas.

Al final, Nina se libera de Thomas, su madre y su crítico interno, incluso (literalmente) se libera de su propia piel, por lo que la película señala que el perfeccionismo borra el sentido de uno mismo.

Al principio de la película Nina no sabe quién es ella realmente al esforzarse en ser el arquetipo de la 'chica buena' que ha descuidado desarrollar una identidad propia.

Finalmente, Nina tiene que matar a su antiguo yo de cisne blanco para escapar de la prisión de su perfeccionismo y cuando declara que su actuación fue 'perfecta', no se refiere a la falta de errores, sino que se refiere a la trascendencia artística y a la experiencia de convertirse plenamente en su papel. En entonces cuando Nina experimenta el éxtasis de convertirse en su auténtico yo.

Es 'perdiendo el control' y arriesgándose a las imperfecciones que Nina es capaz de alcanzar la verdadera grandeza como persona y como artista. *El cisne negro* de Darren Aronofsky retrata la obsesión con la perfección como algo nocivo y letal.

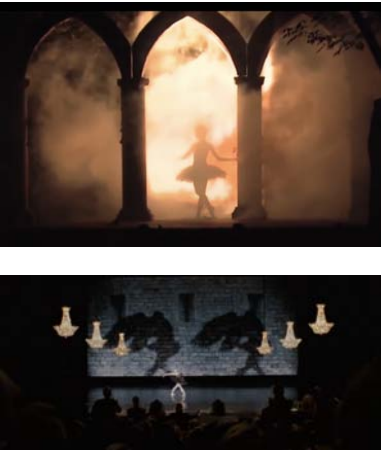
Para conseguir grandeza creativa no se necesita buscar el control total sino trascender y escapar de esa manía, aceptando las limitaciones y perdonando los errores cometidos como seres humanos ya que somos criaturas imperfectas.

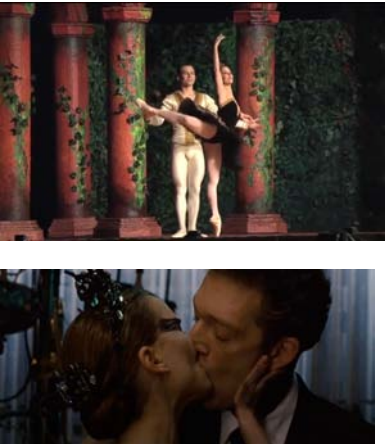
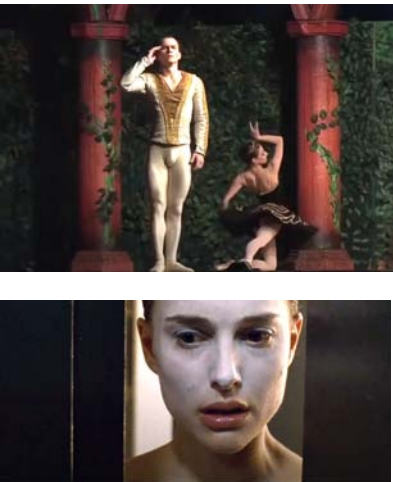
3.2 Contraste de las interpretaciones

A través de esta parrilla de registro de contenido se comparan y contrastan los elementos que ambas obras tienen en común y se muestra la transformación del significado a partir de mi propia connotación.

Imágenes	Signo Significante Denotación	Símbolo Significado Connotación	Nuevo significado
	<ul style="list-style-type: none"> * Corte * Colores * Luz amarilla * Bailarines * Oscuridad 	<ul style="list-style-type: none"> * Estatus, nivel, jerarquía, sociedad * Diversidad, opciones, emociones, vida * Calidez, tranquilidad, comodidad, vida, día * Uniformidad, Nina destaca por el color blanco * Frialdad, profesionalismo, sobriedad 	<p>Desde el principio de ambas obras, se plantea el tono que se desarrollará la historia.</p> <p>En el ballet se representa un cuento de hadas, llena de imaginación, colores y fantasía.</p> <p>En la película se desarrolla una historia sobria, moderna y oscura, tomando como referencia el mundo "interior" del ballet.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> * Rothbart * Oscuridad * Niebla * Rothbart * Brazo Nina * Penumbra 	<ul style="list-style-type: none"> * Magia, ocultismo, maldad * Misterio, engaño, incertidumbre * Naturaleza, fantasía * Brujo, captura, control * Aprehensión, miedo * Misterio, irrealidad 	<p>En ambas obras se utiliza al mismo personaje sin embargo en situaciones diferentes.</p> <p>En el ballet Rothbart ya tiene dominio sobre el lago y los cisnes mientras que en la película, este personaje forma parte de un sueño y se puede interpretar como un presagio del viaje mental venidero de Nina, quien sufrirá una transformación.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> * Plumas * Oscuridad * Plumas * Oscuridad 	<ul style="list-style-type: none"> *Ligereza, suavidad, pureza * Noche, misterio, suspenso * Cambio de especie, encanto, hechizo, cisne * Misterio, ensueño, irreal, tristeza 	<p>En el ballet, los cisnes interpretados por bailarinas de la Compañía Nacional de Danza, reflejan pureza, elegancia, armonía y devoción a su reina, mientras que en la película <i>El cisne negro</i>, Nina convertida en cisne en el sueño inicial, se muestra afligida por este cambio de especie y no cuenta con una corte real; únicamente es ella y su pesar.</p> <p>El ballet representa una "realidad" constante y lineal, mientras que la película comienza con un sueño, representando un presagio en el mundo real.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> * Separación * Doncellas * Odette * División * Bailarinas * Nina 	<ul style="list-style-type: none"> * Jerarquía, poder, soledad, cólera * Mitad humanas, mitad cisne * Poder, inocencia * Exclusión mental y física, encierro * Uniformidad, fraternidad * Alienada, soledad, disciplina 	<p>En el ballet, Odette funge un rol de poder sobre la corte de cisnes y forma parte de esta especie semihumana encantada.</p> <p>En la película, Nina, a pesar de ser humana al igual que sus compañeras, se aleja pero en un sentido mental y actúa con superioridad pero no en un ámbito de poder sino profesional, ya que aún en sus ratos libres los ocupa para seguir practicando su técnica mientras saque el resto aprovecha para socializar.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> * Reflejo agua * Reflejo espejo 	<ul style="list-style-type: none"> * Distorsión de la realidad, dualidad, plano místico, misterio * Presagio, dualidad, maldad, doble personalidad, 	<p>A pesar de que el reflejo se presenta en superficies diferentes, la doble imagen es una constante en ambas obras, significando un plano diferente ya sea de existencia o mental.</p> <p>En el ballet <i>El Lago de los Cisnes</i>, interpretado por la CND, existe un reflejo</p>

		<p>avistamiento del interior, alucinación, amenaza, control propio, despersonalización, irrealidad</p>	<p>constante de las bailarinas que interpretan cisnes a lo largo de la obra, ya que el escenario se encuentra en un entorno natural: El lago del bosque de Chapultepec.</p> <p>Este cuerpo de agua simboliza un plano místico, etéreo y fantástico, alejado de la realidad de la tierra; contrario a la película, cuya crudeza se debe también a las experiencias humanas.</p> <p>En la película <i>El cisne negro</i>, Nina observa su reflejo en diferentes ocasiones y se muestra una en progresión en su personalidad oscura.</p> <p>Otro aspecto importante del reflejo de Nina es que este parece cobrar vida propia pues se desfasa y amenaza constantemente en un intento de tomar el control.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> * Silueta * Luz * Sombra * Niebla * Cisne negro * Sombra 	<ul style="list-style-type: none"> * Misterio, secreto * Deslumbramiento * Anonimato, invisibilidad * Sueño, magia, hechizo * Exteriorización, victoria, orgullo, libre * Representación 	<p>En <i>El Lago de los Cisnes</i>, Odile se presenta como una criatura misteriosa pues forma parte de un engaño, por ello se esconde detrás de la niebla y su sombra funge como silueta de anonimato.</p> <p>En la película, el personaje del cisne negro se presenta enaltecido, orgulloso y libre, pues se invierten los papeles donde</p>

	<ul style="list-style-type: none"> * Luces 	<p>gráfica del “yo” interior</p> <ul style="list-style-type: none"> * Magnificación de la personalidad oscura. 	<p>Odile interpreta a la verdadera versión de Nina. El ballet deja de ser ficción y esta escena podría considerarse como la presentación victoriosa de Nina ante el mundo.</p> <p>Las luces fungen como reflectores que magnifican su personalidad interior y por ello su sombra tiene forma de cisne.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> * Odile * Sigfrido * Cisne negro * Thomas * Beso 	<ul style="list-style-type: none"> * Sensualidad, seducción, engaño, oscuridad * Inocencia, hechizado, seducido por Odile * Despreocupación, perversión, atrevida * Sorprendido, cautivado * Seducción, dominio, jerarquía, poder 	<p>Durante el tercer acto del ballet, Odile seduce al príncipe Sigfrido para que este caiga en su engaño y crea que ella es Odette. El príncipe se sorprende al ver llegar al cisne negro pero aún mantiene sus dudas sobre su identidad.</p> <p>En la película, el cisne negro/ Nina toma el control de la situación en un estado de desinhibición y goce, por lo tanto decide tomar control sobre Thomas, quien había puesto mucha presión sobre ella anteriormente y lo sorprende con un beso, en señal de seducción y poder.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> * Sigfrido con la mano a la cabeza * Traje blanco * Expresión confusión * Maquillaje blanco 	<ul style="list-style-type: none"> * Confusión, duda, apartado de Odile * Pureza y fidelidad a Odette * Replanteamiento de la realidad * Máscara de bondad, fingir bienestar y pureza 	<p>En <i>El Lago de los Cisnes</i>, Sigfrido se cuestiona sobre la realidad después de haber avistado el reflejo de Odette en un ventanal del palacio. Su vestimenta aún refleja en dónde permanece su lealtad, sin embargo, se deja seducir por el lado oscuro.</p> <p>En <i>El cisne negro</i>, Nina se muestra confundida después de ser visitada por Lily, a quién creía haber asesinado, previo a su interpretación como el</p>

			<p>cisne negro. A través de su maquillaje blanco, oculta la pureza y cordura que le queda en su ser.</p> <p>En el ballet y en la película, existe un elemento oscuro que representa al cisne negro y la maldad, y tanto Nina como Sigfrido se replantean la realidad antes de tomar una decisión. Sigfrido a ceder por Odille y Nina a aceptar las consecuencias de sus acciones.</p>
 	<p>* Odille</p> <p>* Sigfrido</p> <p>* Cisne negro</p>	<p>* Triunfante ante la culminación del hechizo de Rothbart</p> <p>*Seducido, vencido, engañado</p> <p>* Vanidad, orgullo, magnificencia, transformación completa</p>	<p>En el ballet, Odille se regocija ante el triunfo por haber engañado al príncipe Sigfrido.</p> <p>En la película, es Nina quien cede ante su personalidad oscura y la externa con orgullo, seduciendo al público.</p> <p>En ambas obras, el cisne negro obtiene dominio sobre el bien y la cordura.</p>
 	<p>*Odette en equilibrio</p> <p>* Nina al centro</p> <p>* Rothbart</p>	<p>* Balance, confianza, firmeza, control, victoriosa</p> <p>* Exposición de su verdadero ser, rendimiento</p> <p>* Vencido, agonizante, débil.</p>	<p>En el ballet, Odette tiene un final feliz, mientras que en <i>El cisne negro</i> Nina obtiene un final trágico pero triunfante y muere con su carrera en un punto alto.</p> <p>Ambas historias terminan con el vencimiento del hechizo, Odette se libra de Rothbart y Nina se libra del perfeccionismo y de ella misma. Existe un triunfo mental al alcanzar el éxito que tanto anhelaba Nina pero su consecuencia es la muerte.</p> <p>Nina encarna tanto a Rothbart del ballet, quien representa la parte oscura mental de ella y de la cual</p>

			<p>se libera, y a Odette, ya que este personaje representa el amor al arte y el sacrificio profesional de la protagonista de <i>El cisne negro</i>.</p>
---	--	--	---

Imágenes recuperadas de *El Lago de los Cisnes en la isleta del Bosque de Chapultepec/ Compañía Nacional de Danza/ México* (2020) YouTube, y de la película *El cisne negro* (2010) Darren Aronofsky.

Para complementar el contraste de las interpretaciones, se ahonda en el análisis de elementos en común entre ambas obras. La película *El cisne negro* retoma y reinterpreta varios componentes del ballet *El Lago de los Cisnes*, entre ellos:

❖ *La trama principal*

Tanto el ballet como la película cuentan la historia de una joven que busca liberarse de algo. En el caso de Odette, busca romper el hechizo de Rothbart, mientras que Nina emprende un viaje psicológico que la lleva a descubrir quién es ella realmente. El arco dramático de Nina gira entorno a su cambio de personalidad inicialmente acorde al personaje del cisne blanco y los desafíos inherentes que la llevan a convertirse en el cisne negro.

❖ *La dualidad entre el Cisne Blanco y el Cisne Negro*

En ambas obras, se utiliza la imagen de los cisnes para representar la dualidad entre el bien y el mal, la inocencia y la seducción, y la pureza y la corrupción. En el ballet original, el cisne blanco representa la inocencia y pureza, mientras que el cisne negro representa la seducción y el mal. En la película, ambos cisnes son interpretados por Nina y representan sus diferentes personalidades.

❖ *Sacrificio*

En el ballet, el personaje de Odette sacrifica su vida por desamor y para liberarse ella misma de su propio hechizo, mientras que en la película Nina sacrifica su salud mental y física para conseguir el papel principal y llevándola a la muerte.

Nina busca el amor y aceptación propios, mientras que Odette busca lo mismo pero proveniente de alguien externo. Solo consiguiendo esto podrán ser libres de su encanto. Finalmente ambas historias terminan en suicidio (originalmente). Dejarse ir no solo artísticamente, sino en vida.

❖ *El baile de la muerte*

En el ballet original, al final de la obra tanto Odette como Sigfrido mueren a causa de la maldición del hechicero Rothbart. En la película, Nina revela su faceta de cisne negro al interpretar el papel en el escenario, y al final de la obra parecería como si hubiera muerto.

En el ballet el príncipe es seducido por el cisne negro mientras que en la película es Nina (Odette/ cisne blanco) quien termina cediendo ante su oscura personalidad. Como en la idea original que inspiró a Tchaikovsky, el cisne alcanza su perfección sólo para morir. En la película, Nina muere en el acto final alcanzando un estado de éxtasis.

❖ *La música de Tchaikovsky*

En ambas obras, a pesar del avance del tiempo, se musicalizan con las composiciones de Tchaikovsky creando atmósferas mágicas, emocionales y de tensión.

A pesar de ser una nueva vista de la obra de *El lago de los cisnes*, la película de *El Cisne Negro* (2010) recurre a fragmentos de la música original durante momentos clave, reforzando la tensión de las situaciones y creando una relación directa con la historia del ballet.

La música entonces funge como elemento enlazador entre ambas obras y a su vez es un elemento fundamental para entender la trama en cada una de las historias individualmente.

En el filme de Aronofsky, Clint Mansell fue el encargado de hacer arreglos a la composición original de Piotr Illich Tchaikovsky para atribuirle un tono más oscuro, sobrio y misterioso, acorde a la trama de la película y por lo tanto al cambio interno de Nina.

Es lógico pensar que se utilizó la música de *El lago de los cisnes* como columna vertebral de la película ya que esta composición ocupa un lugar central en la película y en la psique de Nina.

❖ *El vestuario*

Para la creación del vestuario de la película *El cisne negro* (2010), la diseñadora Amy Wescott contó con la colaboración de la marca de alta costura Rodarte, fundada por las hermanas Kate y Laura Mulleavy y con la bailarina Yumiko Takeshima, diseñadora de su propia marca de ropa para danza.

Amy Wescott quiso retratar el mundo del ballet de la forma más realista posible, por lo cual realizó su propia investigación leyendo libros, viendo películas y asistiendo a ensayos de las compañías de danza American Ballet Theatre y New York City Ballet. Se involucró con los bailarines y estudió sus prendas y bolsos que utilizaban.

Los vestuarios comunican a la audiencia a través de los detalles la personalidad del personaje al que viste y ayuda a los actores a adquirir una nueva identidad. Los diseñadores de vestuario no solo crean hermosos atuendos sino que se encargan de darle vida y estilo a los personajes del guión, por ello están involucrados desde las primeras etapas de producción.

Deben saber “quiénes” y “cómo son” los personajes antes de diseñar prendas y accesorios.

El estado inicial de Nina en *El cisne negro* es inocente y calculadora, callada y responsable aunque inocente. El cisne blanco como concepto personifica la delicadeza, dulzura y pureza. Por ello, Nina es la perfecta elección para interpretar dicho personaje en la nueva adaptación del ballet.

Ya que el cisne blanco es sensible y agraciado, es claro que la interpretación de éste resulta sencillo para Nina, sin embargo el verdadero reto para la bailarina es lograr representar al cisne negro, quien contrapone su personalidad.

La rigidez y personalidad conservadora de Nina se representa en la estructura de su ropa. Viste varias capas de ropa para cubrir su cuerpo, viste líneas suaves y prendas estructuradas que están adornadas con plumas.

En el diseño de vestuario, usualmente las líneas indican la naturaleza de cada personaje. Por lo regular, las líneas suaves reflejan delicadeza, ternura o sencillez, mientras que las líneas rectas o muy marcadas expresan una personalidad más dura, severa y oscura.

Tomando lo anterior como base, al inicio de la película Nina comienza vistiendo prendas fluidas, delicadas y suaves pero con detalles de líneas poco marcadas. Este aspecto evoluciona junto con ella, ya que conforme avanza la trama, su vestuario se vuelve más oscuro, transparente, desaliñado y con evidentes líneas desordenadas y rígidas.

Colores grises comienzan a sobreponerse sobre prendas asociadas a lo femenino. El color gris por naturaleza es imparcial o neutral; en esta etapa de vestimenta, Nina comienza a pensar y actuar fuera de sus propios límites y estándares sociales. Aún no alcanza algún extremo, sin embargo se encuentra angustiada y vulnera su mente, lo que eventualmente lleva a su quiebre.

En contraste, el vestuario del personaje de Lily, siempre mantiene tonos oscuros entre grises, negros y azules, con telas transparentes, encajes que dejan ver su piel.

Este personaje es seductor, despreocupado y resuelto, contrario a Nina quien es obsesiva por el control y el pudor.

En ambas obras, el vestuario y la escenografía tienen una importancia esencial para crear el ambiente de fantasía y drama que caracteriza a *El Lago de los Cisnes*.

En la película de Aronofsky se toma el vestuario clásico del ballet como pilar central para crear una versión modernizada y llevarlo más allá de la presentación final de Nina y la compañía. El vestuario es casual y no solo un disfraz escénico, a través de prendas casuales cuidadosamente elegidas y pensadas para retratar la personalidad de cada personaje.

En la representación del ballet dentro de la película de *El cisne negro*, el concepto clásico del vestuario se rediseñó a través de la mezcla de telas, colores y texturas. Por ejemplo; el vestuario del cisne blanco, tradicionalmente conformado por un leotardo blanco y un tutú tipo pancake adornado con lentejuelas, brillos o un par de plumas. En la película toman esta misma base, sin embargo los detalles son más dramáticos y exagerados: las plumas, tul, cristales Swarovski y encaje.

Este rediseño toma sentido ya que ambas representaciones del ballet se suscitan en medios diferentes: teatro y cine. Mientras el primero es fantasioso y clásico, el cine como el arte más joven, está conformado por muchas otras disciplinas y presta atención al mínimo detalle que se verá expuesto en pantalla.

❖ *Los personajes*

La película *El cisne negro* toma como base algunos personajes del ballet *El Lago de los Cisnes* y son reinterpretados de la siguiente manera:

- **Nina Sayers:**

El personaje principal de la película es la bailarina que consigue el papel principal de Odette/Odile. El personaje de Nina Sayers es una reinterpretación de los personajes de Odette y Odile en el ballet *El Lago de los Cisnes*.

A diferencia de la historia original, donde Odette es la reina de los cisnes transformada en el cuerpo de un cisne por un malvado hechicero y Odile es su contraparte malvada y seductora, en la película, Nina es una sola bailarina que interpreta ambos roles.

Por otra parte, Nina también puede representar el equivalente de Sigfrido, quien emprende una búsqueda personal de amor e identidad propia. De esta manera, Nina tiene un desarrollo de personaje similar, constantemente cuestionando su propia realidad y descubriéndose a ella misma fuera de las estructuras sociales en las que vive. Familia, compañía de danza y amistades.

- Erica Sayers:

Es la mamá de Nina y ex bailarina de ballet quien tuvo que abandonar su carrera debido a su embarazo. Ejerce presión y control excesivo sobre su hija convirtiéndola en una mujer desexualizada, infantilizada y sin derecho a ninguna privacidad. En este ámbito de control y figura de protección, Erica puede ser una parte de Rothbart en el ballet.

- Thomas Leroy:

El director de la compañía de ballet donde trabaja Nina es un personaje original creado para la película. Sin embargo, su papel en la trama es similar al del malvado hechicero Rothbart en el ballet, ya que manipula a Nina para que interprete el papel del Cisne Negro.

Thomas Leroy es el director de la compañía de ballet donde trabaja Nina en la película. Aunque su personaje no aparece en el ballet original, comparte algunas similitudes con el personaje de Rothbart, el hechicero malvado que transforma a Odette en un cisne. Ambos personajes manipulan a la protagonista y trabajan para hacer realidad su transformación en un personaje oscuro y estilizado. Igualmente Leroy funge como sustitución de figura paterna, como Rothbart del cisne negro.

- Lily:

El personaje interpretado por Mila Kunis es la bailarina rival de Nina que interpreta al Cisne Negro en la misma producción de *El Lago de los Cisnes*. Lily es una

reinterpretación de Odile, la versión malvada y seductora de Odette en el ballet. En la película, Lily es una bailarina rival de Nina que le quita el papel principal de la obra.

- Beth Macintyre:

Es un personaje original creado para la película, pero comparte algunas similitudes con el personaje de la Reina Madre en el ballet, ya que es una figura poderosa en la compañía de ballet y representa una figura sustituta de madre para Nina así como un ideal que aspira alcanzar.

- ❖ *Brazos*

La posición de los brazos, las manos y hasta la punta de los dedos son detalles minúsculos pero bien cuidados en la danza clásica pues muestran delicadeza, belleza y elegancia.

En el ballet *El Lago de los Cisnes*, los brazos cumplen la función de representar las alas de estas aves. En la película *El cisne negro* igualmente cumplen dicha función, aunque la transformación de Nina pasa de ser solo representativa a física, durante su presentación como Odille y las plumas emergen de sus brazos hasta convertirse en alas negras.

- ❖ *El reflejo*

En el teatro representa la verdad detrás del hechizo, y en la película, el ser interior. Este elemento se manifiesta en superficies diferentes, siendo entonces la doble imagen una constante en ambas obras, significando un plano diferente ya sea de existencia o mental. Aunado a esto, es un símbolo de autopercepción y control.

- Lago:

En el ballet *El lago de los cisnes*, interpretado por la CND, el reflejo se representa a través del lago y este a su vez funge como un personaje más en la historia del ballet, pues refleja los estados anímicos de sus personajes.

- Espejos:

En la película de *El Cisne Negro* el reflejo se representa a través de los espejos y estos manifiestan la fragmentación mental de Nina.

El papel del espejo funge como el reflejo del "ello" en Nina. Este concepto actúa a partir del principio del placer; es decir, es impulsivo, agresivo, relacionado a instintos sexuales y regularmente reprimido.

Antes de que existieran los espejos sólo se podía ver el reflejo de alguien en el agua (como en el mito de Narciso, quien no pudo dejar de mirarse a sí mismo en un estanque y se enamoró de su propio reflejo. Sin poder resistir a su propia belleza, finalmente se tiró al agua y murió.) Una vez que Nina acepta su reflejo, este mismo termina por llevarla a la muerte.

3.3. Propósito narrativo

Es importante destacar que, a pesar de que algunos personajes de la película tienen similitudes con los del ballet, la trama y los detalles de la historia son bastante diferentes en ambas obras; por ello se analiza el propósito narrativo de dichos elementos.

❖ *Diseño de producción*

El objetivo del diseño de producción en general es crear un ambiente visual coherente, uniforme y atractivo que apoye la historia. El diseñador de producción trabaja en conjunto con el encargado de vestuario, iluminación, escenografía y fotografía. Cada uno de estos departamentos cuenta con diversos elementos semiológicos que permiten analizar la película y el ballet de forma profunda y detallada.

El propósito narrativo del diseño de producción del ballet *El Lago de los Cisnes* interpretado por la Compañía Nacional de Danza en la isleta del bosque de

Chapultepec es crear un ambiente visual y escénico que acompañe y complemente la trama narrativa de la obra. Esto implica la creación de elementos visuales y escenográficos que contribuyan a la creación de un mundo mágico e imaginativo en el que se desarrolla la historia, que tiene un fuerte componente simbólico y emocional.

La producción del INBA buscó crear un ambiente de naturaleza y fantasía en el que se combinan elementos acuáticos, como el lago y los cisnes, con elementos de la naturaleza, como árboles y flores, y elementos arquitectónicos, como las columnas y el palacio. Todo ello con el fin de transportar al espectador a un mundo mágico y soñador a la vez que se resalta la belleza y la técnica de la danza clásica.

Para el ballet, los encargados del diseño de producción fueron Antonio López Mancera y Víctor Flores.

En el “Detrás de cámaras” de la película *El cisne negro* se realizan entrevistas a los actores, director, fotógrafo, diseñadora de producción, editor, coreógrafo etc, donde abordan aspectos técnicos y narrativos que llevaron a cabo en la película y cómo se construyó el imaginario para este thriller psicológico. Dichos departamentos aportan elementos semiológicos a analizar.

El propósito narrativo del diseño de producción en *El Cisne negro* es crear una versión abstracta y moderna de *El Lago de los Cisnes*, manteniendo una estética minimalista y dicromática, inspirada en la naturaleza. Se incluyen elementos de la escenografía del ballet para mantener una coherencia visual entre la película y la pieza original. Todo esto se logra gracias a la visión creativa de la diseñadora de producción, Thérèse DePrez, y al trabajo de todo el equipo de producción.

- Paleta de colores

Uno de los primeros aspectos que llama la atención son los colores utilizados en cualquier obra artística. En el ballet *El Lago de los Cisnes* de la Compañía Nacional de Danza se utilizó una paleta de colores brillantes y lisos, en la que predominan detalles plateados y dorados.

En *El cisne negro* (2010) se trabajó con una paleta de colores reducida, en la que predominan el blanco, simbolizando la pureza; el negro, que representa el disturbio mental y la perversión; gris, que se emplea durante el cambio de personalidad de Nina; rosa, aludiendo a la infantilización e inocencia; y verde, para los elementos naturales en algunos momentos clave. Esta elección tiene la intención de transmitir ciertos estados emocionales, ilustrar el estado mental y las personalidad de los personajes.

- Vestuario

El vestuario es otro elemento semiológico clave en la película y el ballet. Los trajes de *El Lago de los Cisnes* reflejan la dualidad no solamente entre el cisne blanco y negro, sino entre el plano terrenal y el etéreo. En los actos que se llevan a cabo en el palacio, las vestimentas son más brillantes, llamativas y pomposas, mientras que en los actos desarrollados en el bosque carecen de detalles y pomposidad, otorgando un aspecto más natural. Como se trata de una presentación en vivo, las telas y los trajes deben ser más llamativos para que puedan ser percibidos a la distancia por la audiencia.

Los vestuarios de esta versión del ballet están adecuados a una época medieval, donde los vestidos largos, tocados altos, capas, espadas y ballestas eran comunes, pues finalmente es la representación de un cuento de hadas, no busca apegarse a la realidad.

El propósito narrativo del vestuario en la película *El cisne negro* es esencial para conceptualizar la nueva versión del clásico *El Lago de los Cisnes*. En esta nueva versión, se ha procurado mantener elementos clásicos, pero también modernizarlo y hacerlo más atractivo para el público actual, pues no se trata de una fábula sino de una historia en el “mundo real”. Para ello, se ha agregado tulle, plumas, piedras y otros detalles que aportan un aire fresco y diferente.

El vestuario diseñado para la película de *El cisne negro* cumple la función de reflejar la personalidad de cada uno de los personajes y conforme estos evolucionan el vestuario cambia.

En el caso de Nina, la protagonista, se utiliza una paleta de colores que se va oscureciendo hacia el final de la película, de acuerdo con su arco dramático. Al principio se utilizan colores suaves como el blanco y el rosa, pero a medida que va rebelándose ante las conductas estrictas, se van incorporando colores más fuertes como el negro y el gris. Esto refleja su evolución y su lucha por encontrar su lugar en el mundo del ballet.

Por otro lado, la madre de Nina en contraste con ella, utiliza colores oscuros y viste de manera conservadora, reflejando su control y pudor. Erica tiene una gran influencia en la apariencia de su hija y la mantiene en una etapa infantil.

En cuanto al personaje de Lily, se ha buscado reflejar su sensualidad y seducción a través de su ropa. Se utilizan colores más oscuros como el negro, el gris y el plateado, así como materiales como el encaje y las transparencias. Esto contrasta fuertemente con la suavidad y los colores sólidos de la ropa de Nina.

- Elementos naturales

En el ballet *El Lago de los Cisnes*, de la Compañía Nacional de Danza, la única locación real es la isleta del lago del bosque de Chapultepec y se apoya de escenografías montadas para representar el palacio real y el castillo de Rothbart. Al apoyarse en un escenario completamente natural, carece de diversos elementos escenográficos pues el bosque se convierte en parte fundamental de la historia y otorga a esta versión del ballet un aspecto inmersivo y realista.

En *El cisne negro*, la trama se desarrolla en Nueva York en una compañía de danza y el departamento de Nina mayormente. El diseño de producción de dicha película recurrió a la utilización de algunos elementos naturales en las diferentes locaciones, como ramas, hojas y flores.

Estos elementos tienen una connotación semiológica muy clara, ya que aportan una sensación de vida y equilibrio a los escenarios. La utilización de estos elementos naturales se relaciona directamente con la temática del ballet, que se inspira en la naturaleza y las aves, otorgando un aspecto fantástico.

El cuarto de Nina cuenta con un tapiz rosa de mariposas que alude a su estado mental sumamente infantil e inocente. El apartamento y la oficina de Leroy se diseñaron en blanco y negro, y con elementos de la naturaleza, como árboles, que hacen referencia a la escenografía del ballet e incluso se puede observar un esqueleto de cisne como decoración. El escenario de la presentación final utiliza un estilo abstracto y moderno, jugando con el concepto clásico, natural y romántico del ballet pero adaptándolo a la actualidad y a la esencia del thriller psicológico.

Estos detalles, junto con los demás elementos de producción, crean una atmósfera particular que se mantiene a lo largo de toda la película.

- Iluminación

La iluminación es esencial para marcar el ambiente y los cambios de escena, mientras que la coreografía y disposición escénica de los bailarines se enfocan en resaltar la belleza y la técnica de la danza clásica. En el ballet *El Lago de los Cisnes* se emplean tonos cálidos para distinguir el plano terrenal y tonos fríos para el plano etéreo, es decir, el lago.

En la película se utiliza una iluminación oscura y minimalista, que proporciona un ambiente cargado de suspenso y tensión. En algunos momentos, la iluminación se torna rojiza para enfatizar el dramatismo de la situación, lo que refuerza la sensación de que algo oscuro y peligroso acecha en la trama.

- Efectos prácticos

La utilización de efectos prácticos como el maquillaje y la escenografía, son fundamentales para crear una atmósfera acorde con la temática del ballet y el

desarrollo de la historia. Enriquecen la experiencia visual y permiten al espectador entrar en la mente de la protagonista.

En el ballet interpretado por la CND los efectos prácticos utilizados fueron: explosiones, humo, embarcación en forma de cisne. Todos estos elementos resaltan la teatralidad del espectáculo y el aspecto fantástico y de ensueño de la historia.

En el filme de Darren Aronofsky los efectos prácticos utilizados fueron: espejos falsos, prótesis y piel sintética, extremidades mecánicas y maquillaje FX. Estos recursos se utilizaron con el propósito de crear escenas impactantes, de terror corporal y jugar con la realidad en función del estado mental de Nina.

- Fotografía

El propósito narrativo del video de la presentación de *El Lago de los Cisnes* es meramente ilustrativo, ya que al ser una presentación en vivo, las cámaras se alternan únicamente para mostrar diferentes ángulos de las coreografías y elementos del bosque de Chapultepec. No existe un lenguaje cinematográfico.

En cambio en la película de Aronofsky, la fotografía juega un papel muy importante ya que es a través de la cámara que se cuenta la historia. Este departamento cumple con un propósito narrativo contribuye a la construcción de la historia y su impacto emocional desarrollando una atmósfera oscura y opresiva que se ajusta perfectamente al tono general del filme.

Salvatore Totino, director de fotografía de la película, utiliza recursos cinematográficos como la iluminación, las sombras y el contraste para crear una narrativa visual que realza el contenido temático de la película.

La fotografía se utiliza para contar la historia desde la perspectiva de Nina Sayers, la protagonista. Totino utiliza una paleta de colores saturados y opacos para reforzar la sensación de claustrofobia y angustia que atormentan a Nina a lo largo de la película. El uso de sombras y efectos de luz acentúan los traumas de la protagonista y la hacen sentir incómoda en su propia piel.

Además de crear una atmósfera sombría, la fotografía también se utiliza para simbolizar la lucha de Nina contra su dualidad como cisne blanco y negro. La técnica de la superposición se utiliza para mostrar la lucha interna de la protagonista, lo que ilustra gráficamente la tensión entre su personalidad blanca y negra, mientras que la iluminación se utiliza para separar los tonos o encontrar tonalidades intermedias para lograr transiciones necesarias.

Asimismo, Aronofsky recurre a diferentes composiciones que colocan a Nina fuera del mundo al que pertenece el resto de las bailarinas, aislándola prácticamente de cualquier otro personaje dentro de su viaje.

Los ángulos elegidos para cada cuadro expresan sin necesidad de diálogo la condición psicológica del personaje, además de la posición social del personaje en su entorno.

CONCLUSIONES

El objetivo general fue interpretar los símbolos del ballet *El Lago de los Cisnes* (1877) en la película *El cisne negro* (2010) de Darren Aronofsky a partir de la teoría de Roland Barthes, lo cuál se cumplió empleando los conceptos de símbolo, signo, significado, significante, denotación y connotación.

Igualmente se cumplieron los objetivos particulares, pues se abordó el origen de la historia del ballet del compositor Tchaikovsky y de la película de Darren Aronofsky y se aplicó el modelo del crítico francés Roland Barthes en los símbolos de ambas obras. Asimismo se realizó un contraste entre el análisis de ambas obras y se ahondó en el propósito narrativo de los símbolos encontrados dentro del ballet *El lago de los cisnes* y de la película *El cisne negro* (2010).

Después de analizar los símbolos del ballet *El Lago de los Cisnes* y de la película *El cisne negro*, podemos concluir que la hipótesis establecida es verdadera. Los símbolos centrales en ambas obras, como el cisne y el reflejo, son reinterpretados a medida que los personajes experimentan cambios en su personalidad y entorno.

En *El Lago de los Cisnes*, vemos cómo el cisne blanco y el cisne negro representan dos aspectos opuestos de la personalidad de Odette. El cisne blanco simboliza la pureza y la inocencia, mientras que el cisne negro representa la pasión y la oscuridad. Además, el reflejo es un símbolo del autoconocimiento y la reflexión, que se hace evidente cuando Sigfrido observa a Odette, se da cuenta de su verdadera identidad y rompe el encanto de Odile.

En *El cisne negro*, por su parte, se presenta una reinterpretación contemporánea de los símbolos del cisne y el espejo. Natalie Portman interpreta a una bailarina que lucha con su propia oscuridad y obsesiones, simbolizadas por el cisne negro. Además, el espejo es un símbolo de la autopercepción y el control, ya que al final la protagonista acepta su verdadero yo después de quebrantar el espejo.

Estos símbolos capturan la esencia de los personajes de ambas obras, que sufren transformaciones dramáticas y encuentran redención al aceptar su verdadera

identidad. La reinterpretación de los símbolos en ambas obras refleja los cambios en la sociedad y en la cultura contemporánea en relación al ballet clásico, pero mantiene su relevancia y poder simbólico para expresar temas universales como la dualidad del ser humano y la autoaceptación.

De una u otra forma, la lucha entre el bien y el mal se ve reflejado a través de otras personas o con uno mismo, ya que ambas protagonistas lidian con exigencias que deben dejar atrás

En el caso de Odette, termina por aceptarse a sí misma y el amor que recibe por parte de Sigfrido, a pesar de ser de *realidades* y especies distintas. De la misma forma, Nina descubre su versión más auténtica tras desobedecer y soltar estándares sociales como el “deber ser” como hija, bailarina y, por lo tanto, como mujer.

Algunas escenas de la película simulan partes clave del ballet, como el ensayo de la compañía siendo equivalente a la fiesta de la corte real, la salida al club nocturno de Nina y Lily, equivalente a la seducción del cisne negro hacia el príncipe Signfrido durante el tercer acto del ballet.

A pesar de compartir algunos signos entre ambas obras, no existe un significado en común, ya que la película ahonda en la psique de Nina y en su cambio individual, comprendiendo aspectos de su realidad como su entorno, sus lazos sociales y sus deseos; mientras que en el ballet *El Lago de los Cisnes* se presenta una historia lineal de amor y fantasía. Sin embargo, una obra toma como base a la otra y terminan por complementarse entre ambas.

Igualmente cabe destacar que la falta de elementos en común se debe a que ambas obras se desarrollan en lugares distintos ya que, por ejemplo, el ballet al ser una puesta en escena tiene recursos limitados mientras que una película no presenta este problema y puede hacer uso de varias locaciones y de un diseño de producción más elaborado.

Al tratarse de un enfoque narrativo diferente, los elementos de producción tienen un propósito distinto. Por ejemplo, en ambos materiales analizados se emplean finales alternativos del guión original para el ballet.

En la puesta en escena de la Compañía Nacional de Danza optaron por representar el desenlace que no implica la muerte de Odette ni de Sigfrido, únicamente la del hechicero Rothbart; en la película *El cisne negro*, tanto en la historia de Nina como la presentación del ballet de la compañía representan un final muy acercado al original, donde Nina/Odille comete suicidio y muere por amor.

En conclusión, tanto la ballet *El Lago de los Cisnes* como la película *El cisne negro*, a pesar de no tratar la misma temática o género, comparten elementos temáticos que giran en torno a la dualidad del bien y el mal, la lucha interna del personaje principal y la importancia del arte y la perfección en la expresión creativa. Sin embargo, estas obras también difieren en ciertos aspectos, como el papel de la figura femenina y la forma en que se representan las consecuencias de la obsesión y la autodestrucción.

La dualidad entre el bien y el mal, si bien, es meramente subjetiva es este rasgo lo que hace que sea de índole humano, ya que son conceptos impuestos por el hombre y que han trascendido a lo largo de la historia de la humanidad a tal punto de convertirse en una ley universal. Al ser un evento sumamente común, la audiencia empatiza fácilmente con las protagonistas de ambas obras.

A través de la comparación de los signos y significados de estos elementos en común, se puede apreciar la riqueza de los temas y simbolismos que forman parte de estas obras clásicas, así como la capacidad de la danza y el cine para transmitir complejas emociones y experiencias humanas a través de su lenguaje particular.

Por una parte, la danza utiliza el movimiento corporal como medio principal de expresión. A través de la combinación de movimientos, gestos, posturas y ritmo, los bailarines pueden comunicar una amplia gama de emociones y experiencias humanas.

El lenguaje de la danza permite transmitir emociones y experiencias de manera más visceral y sensorial que cualquier forma de comunicación verbal. Los gestos y la expresión corporal de los bailarines se convierten en un medio para que los bailarines compartan sus sentimientos más profundos con el público, quienes pueden sentirse identificados y conmovidos.

Por otro lado, el cine combina elementos visuales, auditivos y narrativos para contar historias. A través de la utilización de la cámara, la iluminación, el tratamiento del color, la música, la puesta en escena y el montaje, los cineastas pueden crear un mundo visualmente impactante que conecta con la audiencia. Esta expresión artística se captura y es preservable para el futuro, mientras que la danza es momentánea y efímera.

La combinación de la danza y el cine ofrece nuevas oportunidades de comunicación y expresión artística que trascienden en el tiempo, resaltando la expresividad de ambas llevándolos a un nivel más profundo y emocional.

GLOSARIO

Roland Barthes

- Crítico literario, sociólogo y filósofo francés (1913 - 1980)

Semiótica

- Su precursor fue Charles Sanders Peirce, quien dijo que para que fuera posible el estudio del signo se necesitaba un objeto, un signo y un intérprete.
- Se centra en el estudio de los sistemas de signos. Esta disciplina abarca más allá de los signos lingüísticos a otros tipos de signos, como imágenes, sonidos y gestos.

Semiología

- Su precursor fue Ferdinand de Saussure quien la definió como el estudio de los signos en el seno de la vida social.
- Se centra en el estudio del significante y significado.
- Se enfoca en analizar cómo los signos se utilizan para comunicar un mensaje y cómo los individuos interpretan esos mensajes.

Signo

- Es un simple representante de algo.
- Se entiende porque tiene una conexión *convencional* con lo que representa.
- Es la unión de un significante y su significado.

Símbolo

- Tiene relación con la cultura, la historia y la experiencia humana.
- Es un *signo* que tiene una conexión más profunda y *compleja* con lo que representa.
- Es *subjetivo* y puede tener múltiples capas de significación debido a la interpretación.

Significante

- Forma material, visible o audible de un signo (imagen, sonido, gesto o palabra que se usa para representar algo).

- Se refiere a la parte física o tangible del signo.
- Constituye el plano de la expresión

Significado

- Idea o concepto asociado mentalmente con el *significante* o *signo*.
- Es lo que el *signo* representa o evoca en nuestra mente.
- Se refiere a la parte *conceptual* o intangible del *signo*.
- Constituye el plano del contenido
- Representa al *signo* en un contexto cultural específico.

Denotación

- Es el nivel más *superficial* de *significado* de un *signo*
- Descripción básica del objeto o idea que representa el *signo*.
- *Significado literal*, objetivo, específico o universalmente reconocido de una palabra, imagen, señal u objeto.

Connotación

- Es el nivel más profundo de *significado* de un *signo*.
- Implicaciones culturales, emocionales o subjetivas que se asocian con el *signo*.
- Significados secundarios o *simbólicos* que se han desarrollado a través de la experiencia humana.
- Permite que los signos tengan capas más profundas de significado y se puedan *interpretar* de formas diferentes dependiendo del *contexto* y la cultura.
- Significado implícito o emocional de una palabra, imagen, señal u objeto.

Mito

- La interpretación culturalmente construida de los *signos* que se convierte en una "verdad" comúnmente aceptada.

Texto

- Se refiere a la complejidad de significados que se pueden generar a partir de una serie de signos.

Subtexto

- Es el significado oculto o sugerido que se encuentra debajo de la superficie del texto o del signo.

Explícito

- Es lo que se muestra de manera clara y evidente en un texto o signo.

Implícito

- Es aquello que no se muestra de manera evidente en un texto o signo, pero que puede ser inferido a partir del contexto o de las connotaciones.

FUENTES DE CONSULTA

Bibliográficas (libros físicos o virtuales)

- BARTHES, Roland (1980) *La cámara lúcida*, España, Editorial Paidós
- BARTHES, Roland (1993) *La aventura semiológica*, España, Editorial Paidós
- BARTHES, Roland (2017) *Un mensaje sin código*, Argentina, Editorial Godot
- BARTHES, Roland (1964) *Elementos de la semiología*, España, Editorial Alberto Corazón. Recuperado de:
https://monoskop.org/images/2/24/Barthes_Roland_Elementos_de_semiolog%C3%ADa_1971.pdf
- RICOEUR, Paul (1999). *Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido*, México, Siglo XXI.

Hemerográficas (publicaciones periódicas impresas o virtuales. diarios, revistas, gacetas, semanarios)

- CERVANTES, Abel (12 de noviembre de 2015) *Roland Barthes y el cine*, México: Revista Icónica. Recuperado de
<http://revistaiconica.com/roland-barthes-y-el-cine/>
- POZNANSKY, Alexander (2010). «Novedades en el Cisne», en *Ballet de Moscú*, Vol. 4, N° .163, julio-agosto, 2010.
- Royal Opera House
https://static.roh.org.uk/digital/cast-sheets/Swan-lake/Cinema/Spanish_ROH1560522_DIG_Cast_Sheet_SwanLake_22_Cinema_Full_Cast_KW_V5.pdf

Videográficas (videos, podcast)

- Black Swan (2010) | Making of a MASTERPIECE | Darren Aronofsky [Video] (2020, October 11). YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=BSZymoCUsU>
- BONNIN, Juan Eduardo, *Retórica de la Imagen - R. Barthes*, Argentina, 2020. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=7tv4r4fwn8c&list=PLtZBjSUFkc7x6UGVD2J7WHfZQIYq16m2d&index=2&ab_channel=JuanEduardoBonnin
- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. (2020, septiembre 6). *El Lago de los Cisnes en la Isleta del Bosque de Chapultepec / Compañía Nacional de Danza / México* [Video]. YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=8tFEaAGQvv0>
- Royal Opera House, *Swan Lake: A beginner 's guide - The Music (The Royal Ballet)*, YouTube, London, 2013. Disponible en:
[:https://www.youtube.com/watch?v=uUaYZJeC2t4&ab_channel=RoyalOperaHouse](https://www.youtube.com/watch?v=uUaYZJeC2t4&ab_channel=RoyalOperaHouse)
- Royal Opera House, *Swan Lake: A beginner 's guide - Ballet Mime (The Royal Ballet)*, YouTube, London, 2013. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=2UtQAoLVu2A&ab_channel=RoyalOperaHouse
- Royal Opera House, *Insights: The Royal Ballet rehearses Swan Lake*, YouTube, London, 2022. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=heqmzdNmQpw&ab_channel=RoyalOperaHouse
- THE CHIC LEAGUE With Michelle Magda. (2020, 5 octubre). *How clothing displays mental states | Black Swan - Nina Style Analysis* [Video]. YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=O72cx9D6Buk>

Filmográficas

ARONOFSKY, Darren. *El Cisne negro*, Estados Unidos, Protozoa, 2011

PRESSBURGER, Emeric; POWELL, Michael. *Las zapatillas rojas*, Reino Unido, 1948

Virtuales (blogs, portales, redes sociales,)

- DEL RÍO, Victor, Blog Archive, *Qué son las mitologías para Roland Barthes: El método semiológico en el análisis de los mitos.* (n.d.). Rescatado de: http://www.victordelrio.es/blog_docente/?p=174
- *El Lago de los Cisnes en la Isleta del Bosque de Chapultepec / Compañía Nacional de Danza / México - Programa grabado / Canal 22.* (n.d.-b). INBA - Instituto Nacional De Bellas Artes.
<https://inba.gob.mx/actividad/8896/el-lago-de-los-cisnes-en-la-isleta-del-bosque-de-chapultepec-compania-nacional-de-danza-mexico>
- HERRERA Carlos Manuel, Leonardo Mora y Humberto Ortega Villaseñor, (2016) *La transmutación del cisne*, Departamento de Filosofía y Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara. Recuperado de http://sincronia.cucsh.udg.mx/pdf/69/gil-herrera-mora-ortega_69.pdf