LA DANZA EN EL CINE

Conexiones con el cine

Black Swan
por Darren Aronofsky

Emplea la danza como una herramienta narrativa para mostrar la lucha interna de Nina. Se expresan sus emociones, su fragilidad mental y su proceso de transformación personal.

Darren Aronofsky es un director de cine y guionista estadounidense conocido por realizar películas dramáticas e intensas.

Película del año **2010**, expone cómo la presión artística puede llevar a la autodestrucción.

CONCEPTOS

Nina experimenta una "metamorfosis" física y emocional que representa y exterioriza su lucha interior.

Transformación

ELEMENTOS

Se representa la dualidad del cisne blanco y el cisne negro, los momentos clave de la transformación y fragmentación de identidad.

Vestuario | Maquillaje

TEMAS

La intensidad con la que Nina se entrega a la danza, muestra la pasión que la consume, revelando los sacrificios que implican la búsqueda del éxito y de la perfección.

Pasión

Singin' in the rain
por Gene Kelly

Integra la danza en la narrativa del cine musical clásico. Su estilo alegre y expresivo muestra cómo la danza comunica sentimientos sin necesidad de palabras.

Dirigida por **Gene Kelly** (actor, cantante, bailarín, director, coreógrafo) y **Stanley Donen** (coreógrafo, bailarín y director de cine).

Un clásico estrenado en el año **1952**, celebra la transición del cine mudo al sonoro haciendo uso de la danza como un instrumento narrativo.

ELEMENTOS

Se muestran coreografías que integran música, movimiento y escenografía para contar una historia de forma visual.

Música | Cuerpo | Puesta en escena

TEMAS

La danza se usa como un medio de expresión genuina la cual traduce emociones en movimiento.

Expresión | Arte | Interpretación

ACCIONES

Los personajes utilizan la danza como parte de su desempeño actoral.

Actuar | Interpretar

Dancer in the dark
por Lars von Trier

Selma crea fantasías musicales en su mente como una vía de escape emocional, se demuestra cómo la danza puede ser un refugio y símbolo de esperanza ante la adversidad.

Dirigida por **Lars von Trier**, quien resalta por su creatividad e innovación. Es considerado uno de los directores más multidisciplinares del cine actual.

Drama musical estrenado en el año **2000** y ganador de múltiples premios como "Palma de oro: Mejor película" en el Festival de Cannes del mismo año.

TEMAS

La danza refleja el mundo interior de Selma, plasmando cómo ella interpreta la realidad desde una perspectiva sensible y creativa.

Interacción | Emociones

CONCEPTOS

La película mezcla la dura realidad de Selma con sus fantasías musicales, por lo que, la danza actúa como un vínculo entre ambos mundos.

Ficción realista

Pulp Fiction
por Quentin Tarantino

La escena de baile entre Mia y Vincent interviene en la línea narrativa de forma positiva generando una escena icónica. Esta adquiere un significado narrativo y cultural.

Quentin Tarantino es un director y guionista estadounidense destacable por sus películas de violencia y sus excelentes diálogos.

Película del año **1994** clasificada como Thriller, crimen, suspenso, y comedia negra. No se centra en la danza.

TEMAS

La danza se convierte en un elemento narrativo que construye el vínculo entre los personajes y marca un punto importante en la historia.

Narrativas | Interacción

ELEMENTOS

La escena tiene lugar en un restaurante ambientado de forma retro, donde el cuerpo en movimiento expresa lo que no pueden decir verbalmente, también se transmite el modo despreocupado y memorable del momento.

Cuerpo | Puesta en escena

Investigación y diseño gráfico: Kelly Díaz

Experto metodológico y diseño instruccional: Alejandro Mesa