



Cisne negro

No trato de bailar mejor que nadie. Solo trato de bailar mejor que yo.
Mijaíl Baryshnikov



Laura Touriñán Morandeira y Carmen Pereira Domínguez
laura.tourinan@csic.es y mcdguez@uvigo.es



Ficha técnica

Título original: *Black Swan*

Nacionalidad: Estados Unidos

Dirección: Darren Aronofsky

Guión: Mark Heyman, Andres Heinz y John McLaughlin

Año: 2010

Productoras: Fox Searchlight, Cross Creek Pictures, Protozoa Pictures, Phoenix Pictures, Dune Entertainment

Interpretación: Natalie Portman (Nina Sayers, protagonista), Vincent Cassel (Thomas Leroy, director ballet), Mila Kunis (Lily, compañera de Nina), Barbara Hershey (Erica Sayers, madre de Nina), Winona Ryder (Beth MacIntyre, bailarina accidentada), Ksenia Solo (Verónica, bailarina), Tina Sloan, Christopher Gartin, Sebastian Stan, Benjamin Millepied, Janet Montgomery, Kristina Anapau, Mark Margolis, Leslie Lyles y Marcial Jean Kurtz. <https://www.imdb.com/es-es/title/tt0947798/fullcredits/>

Música: Clint Mansell

Fotografía: Matthew Libatique

Género: Drama psicológico, thriller psicológico, ballet

Duración: 109 minutos

Premios: (cosechó un total de 189 nominaciones y 63 premios ganados. A destacar la nominación a cinco Premios Óscar y la obtención del Óscar a mejor actriz de Natalie Portman. Película AFI del año del American Film Institute. Globo de Oro y un BAFTA en la máxima distinción interpretativa femenina, etc. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premios_y_nominaciones_de_Black_Swan).

Web: <https://www.imdb.com/es-es/title/tt0947798>

Trailer: <https://youtu.be/f1el56alYI4>

La historia

La compañía de ballet de Nueva York, dirigida por Thomas Leroy (Vincent Cassel), se prepara para abrir la temporada con el icónico ballet *El lago de los cisnes* de Tchaikovski. La puesta en escena es especialmente arriesgada, pues la protagonista debe hacer los papeles antagónicos de cisne blanco y cisne negro, hecho que dificulta la elección de una nueva bailarina principal tras la retirada obligatoria de Beth Macintyre (Winona Ryder). Por ello, Nina Sayers (Natalie Portman) —brillante joven bailarina de técnica impoluta— vive completamente absorbida por la danza los meses previos al estreno, deseosa de lograr el papel principal. Sin embargo, las extravagantes exigencias del director impuestas de forma retorcida, la rivalidad con su nueva compañera Lily (Mila Kunis) —carente de pulcritud técnica, pero de expresividad pasional desbordante— y la presión ejercida por su sobreprotectora madre, la exbailarina Erica Sayers (Barbara Hershey), llevan a Nina a un estado de crisis existencial, extremo nerviosismo y agotamiento mental, hasta el punto de volverse violenta y dañarse a sí misma tras perder la cordura.

Temas

Adolescencia y juventud
Ballet
Educación emocional
Educación familiar
Educación sexual y afectiva
Especialización formativa
Excelencia profesional
Formación del talento
Música
Salud mental

Valores

Amor propio
Autocontrol
Creatividad
Crecimiento personal
Disciplina
Éxito
Prudencia
Respeto
Responsabilidad
Trabajo en equipo



Antes de ver la película

1. Conozcamos al protagonista subyacente a la película: Piotr Ilich Tchaikovski. ¿Por qué lo llaman “el ruso europeizado” y qué ballets compuso? https://es.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilich_Chikovski
2. Indagamos en la relevancia de *El lago de los cisnes* como ballet romántico. ¿Cuándo y por qué lo compuso Tchaikovski? ¿Cuál es el argumento? ¿Quiénes fueron sus libretistas? ¿En qué obra literaria previa se inspira? ¿Quiénes ejercieron sus primeras coreografías? ¿Qué bailarines fueron los pioneros? ¿A qué público se dirigía? ¿Tuvo éxito su estreno? ¿Es difícil técnica e interpretativamente para los bailarines? <https://bit.ly/lagoCisnes>
3. ¿Qué es un *pas de deux*? ¿Es común que las bailarinas solicitasen danzas “hechas a su medida”, como sucedía con las arias operísticas? Averiguamos la historia del *pas de deux* compuesto por Tchaikovski para la bailarina Anna Sobeshchanskaya en 1877. https://es.wikipedia.org/wiki/Pas_de_deux
4. Desde el siglo XIX, la puesta en escena de los ballets como espectáculo cultural público cambió totalmente con la visión empresarial de Serguéi Diaguilev. ¿Quién era y qué tenían de especial sus producciones? ¿Escenificó algún ballet de Tchaikovski? https://es.wikipedia.org/wiki/Sergu%C3%A9i_Di%C3%A1guilev
5. Pensamos en la mujer y su papel en el ballet clásico. ¿Nombramos bailarinas y bailarines pasados o actuales? ¿Fue una profesión asociada a la mujer desde sus orígenes?
6. ¿Cómo y dónde se forma hoy un bailarín profesional?, ¿y antaño? Estudiamos sus requerimientos: ¿exige disciplina, responsabilidad, tesón...? ¿Y talento?, ¿garantiza el éxito profesional en la danza? ¿Qué destrezas, habilidades, competencias y capacidades precisa? ¿Qué salidas profesionales tiene? <https://es.wikipedia.org/wiki/Ballet> https://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn_de_ballet
7. ¿Qué películas conoces sobre danza-ballet? ¿Y referidas a Tchaikovski? <https://bit.ly/danza-ballet> <https://bit.ly/PTchaikovsky>
8. Seguidamente vemos y reflexionamos *Cisne negro*, de Darren Aronofsky. EE. UU. (2010) <https://m.ok.ru/video/7711450729007>



SECUENCIAS/ESCENAS

PREGUNTAS

1

Nina, Erica, Lily y Thomas, a la caza del cisne



- 1.1. La película comienza con un tema musical apacible y melancólico. Con la entrada de la orquesta, vemos a Nina, de tutú blanco. A continuación, un plano corto nos dirige a sus pasos en puntas. De pronto, un bailarín masculino surge de la oscuridad, hasta alcanzar una lucha angustiada, de la que finalmente ella se desprende agitada (00:00:47 – 00:03:28).
- 1.2. Con la luz cálida que entra en la habitación, Nina se despierta. Mientras estira, cuenta a su madre que la coreografía de su sueño era ligeramente distinta a la ideada por Reisinger para la versión estrenada por el Ballet Bolshói, en 1877. Cuando Nina comparte que le han prometido interpretar papeles protagonistas, su madre, Erica, expresa cierta reprobación (00:03:28 – 00:05:09).
- 1.3. En el metro, Nina se sorprende de la presencia de una chica semejante a ella. Ya en el teatro, las compañeras critican la reaparición en cartel de Beth por su avanzada edad y Nina les recuerda que grandes intérpretes como Margot Fonteyn fueron estrellas hasta la vejez para la profesión. Llega la nueva compañera, Lily (00:05:10 – 00:07:19). https://es.wikipedia.org/wiki/Margot_Fonteyn
- 1.4. La compañía ensaya. Llega Thomas y, a su paso, hace su selección, mientras narra el argumento del clásico ballet con el que iniciarán la temporada: *El lago de los cisnes*. Anuncia que la reinterpretación de este ballet implica una nueva producción, con una nueva solista que represente los papeles de cisne blanco y cisne negro. Para Nina, se abre una puerta llena de oportunidades (00:07:53 – 00:11:16).
- 1.5. Llega la audición de Nina. Su ejecución del cisne blanco es impecable para Thomas: preciosa, temerosa y frágil. Sin embargo, duda de sus posibilidades de interpretar al cisne negro, intimidándola antes de su ejecución. Nina interpreta la coda de Odile y falla su final con la interrupción de Lily (00:12:56 – 00:15:07).

- 1.1. ¿A qué personaje representa Nina y qué recursos musicales permiten impregnar ese carácter sereno y solitario? ¿Y para generar contraste: peligro, angustia y agitación? ¿Qué personaje representa el bailarín y con qué instrumentos se identifica? ¿Ese primer plano de pasos en puntas resume la dificultad técnica del ballet clásico?
- 1.2. ¿Qué papel juega la iluminación para reflejar el bienestar interior de Nina? ¿Y qué recursos de planos y efectos sonoros emplean en este caso para mostrarnos de forma subliminal el sacrificio físico que requiere el ballet? Describe la actitud de Erica y qué crees que significa. ¿Cómo la llama la madre?
- 1.3. ¿Qué papel juegan los colores en esta escena? Valora la crítica y la actitud de las colegas de Nina y qué opinión te merece su respuesta. ¿Quién fue Margot Fonteyn? ¿Cómo describirías la postura de Lily? ¿Qué sentimientos crees que despierta en Nina la presencia de Lily?
- 1.4. ¿Localizas el piano en la sala? ¿Cómo se llama el perfil profesional de ese pianista? ¿Por qué crees que se ensaya con música en directo y no con música pregrabada? ¿En qué se aprecia ya la reinterpretación de la trama de *El lago de los cisnes* en la escueta narración de Thomas? ¿Qué implica que un solista represente dos papeles antagónicos?
- 1.5. ¿Qué opinión te merece la actitud de Thomas para presionar a Nina? ¿Qué expresan sus gestos? ¿Cómo crees que se siente Nina y cómo nos lo muestran mediante recursos fílmicos? ¿Aprecias alguna similitud entre la reprobación que Thomas y Erica ejercen sobre Nina? ¿Cómo la recibe y trata su madre al llegar y qué comentan entre ellas?

2

La metamorfosis de Nina: ¿de la fragilidad a la fortaleza?



- 2.1. Nina se pinta los labios con la barra robada a Beth. Pide una segunda oportunidad a Thomas, pero este la rechaza con una caricia paternalista en su rostro. Ante la resignación de Nina, Thomas la incita a luchar por el papel que tanto desea. Él la besa forzosamente; ella lo muerde, se disculpa y se va (00:19:08 – 00:21:55).
- 2.2. Nina descubre que ha sido nombrada Reina Cisne. Su primera reacción es ir al aseo y llamar a escondidas a su madre para compartir su logro (00:22:58 – 00:24:22).
- 2.3. Llega la inauguración privada de la temporada para mecenas, patrocinadores y socios del teatro. Thomas alza su copa y dice “brindemos por Beth, por Nina y por la belleza” (00:30:13 – 00:32:19).

- 2.1. ¿A qué suele asociarse el color del carmín que usa Nina? ¿Qué pretende ella al arreglarse para reunirse con Thomas: insinuarse o mostrar madurez, profesionalidad y atrevimiento? ¿Justifica el cambio de aspecto de Nina que Thomas se exceda? ¿Qué es para ti la “perfección”? ¿Coincides con la concepción de Nina o con la de Thomas?
- 2.2. ¿Cómo se nos anticipa musicalmente el triunfo de Nina? ¿Cuál crees que era el objeto de la llamada de Nina a su madre: compartir su alegría o encontrar su aprobación?
- 2.3. ¿Cómo se nos muestra musicalmente ese ambiente de fiesta y pomposidad? Describe la reacción de Beth. ¿Qué crees que supone para Nina “ser arrojada a las fieras”?



2.4. Al ensayo general llega la noticia de que Beth ha sido atropellada, dejando sus piernas malheridas. Thomas comparte con Nina su sospecha de que el accidente fue un intento de suicidio. Nina siente culpa, decide visitar a Beth en el Hospital y entra en shock al ver su estado (00:40:43 – 00:44:27).

2.5. Durante un ensayo, Thomas dice a Nina de modo despectivo que nadie querría tener relaciones con ella. Cuando todos se van, la obliga a quedarse con él para seguir ensayando. Bajo un pretexto interpretativo, seduce a Nina, para luego marcharse. Nina se queda desconcertada y desconsolada (00:46:41 – 00:49:31).

2.4. Sabiendo el accidente de Beth, ¿qué opinión te merece la actitud de Thomas con ella tras la fiesta? ¿Qué crees que sintió Nina al ver a Beth encamada? En el camerino, Nina coloca las pertenencias, ¿por qué crees que robó a Beth?

2.5. ¿Es adecuado el modo en el que Thomas califica a Nina? ¿Es correcto que él obligue a Nina a sobrepasar los horarios del centro para ensayar y estando solos? ¿Ves necesario, para lograr expresividad, llevarlo a la sexualidad? ¿Identificas humillación en la interrupción del ensayo por parte de Thomas?

3 En busca de la libertad



3.1. Nina y Erica arreglan las puntas en casa mientras conversan. Erica ofende a Nina insinuando que su embarazo fue un error y Nina ofende a su madre minimizando su trayectoria profesional. Por primera vez, se atreve a revelarse ante su madre y lo hace cuatro veces seguidas (00:55:51 – 00:58:24).

3.2. Lily y Nina salen a cenar. Lily ofrece droga a Nina, quien finalmente accede a consumirla y acaba perdiendo el control, hasta confundir sus imaginaciones con la realidad (00:58:25 – 01:10:18).

3.3. Tras el último ensayo, Nina es medida para ultimar los detalles de su traje. Al descubrir que Lily será su sustituta se enfurece y acude a Thomas desesperada. Por primera vez, él se muestra amable y elogia su interpretación (01:16:33 – 01:18:30).

3.4. Al salir del teatro, Nina se dirige al hospital. Le deja una nota a Beth y le devuelve todas las pertenencias de las que se apropió en el camerino. Ella despierta y descubre el robo. Nina confiesa que solo quería ser “tan perfecta como ella” (01:21:14 – 01:22:52).

3.1. ¿Debería Erica responsabilizarse de sus actos y decisiones sin culpar a Nina? ¿Es correcto que solo prevenga a Nina de quedarse embarazada, pero no de tener relaciones por coartación o para ascender? Paralelamente, ¿por qué crees que Nina minimiza los logros de su madre: por despecho, rebeldía, soberbia...?

3.2. ¿Quién crees que tiene una visión más acertada de Thomas, Nina o Lily? ¿Cómo valoras que Nina haya accedido a probar el éxtasis? ¿Qué dudas le surgen? Y ¿cómo actúa?

3.3. Por qué Nina teme que Lily, concretamente, sea su sustituta: ¿envidia, rivalidad, celos...? ¿Qué opinas en esta ocasión sobre la actitud de Thomas? ¿Qué le dice?

3.4. ¿Qué sentido tiene que Nina devuelva sus bienes a Beth: disculpa o liberación del mal momento que está pasando? ¿Por qué piensas que las alucinaciones suicidas son cada vez más reiteradas y qué le está ocurriendo a Nina?

4 Catarsis final: ¿triumfo o derrota?



4.1. Nina llega a su casa en pleno brote psicótico. En su delirio, cae al suelo, se golpea la cabeza y queda inconsciente. Cuando despierta, su madre la tiene encerrada para impedir que vaya al estreno (01:22:53 – 01:26:39).

4.2. Nina llega al teatro, justo para el estreno. Ante el intento de disuadirla de salir a escena, ella chantajea a Thomas (01:26:40 – 01:27:55).

4.3. Las alucinaciones continúan. Imagina a Lily flirteando con su compañero de reparto. Su desconcentración genera un desequilibrio que la lleva a caer (01:27:56 – 01:32:54).

4.4. Entre actos, en el camerino, Nina imagina que Lily quiere usurpar su papel de cisne negro; forcejea con ella y le clava violentamente un cristal del espejo roto. Sale a escena completamente poseída (01:32:55 – 01:35:22).

4.5. Completamente en éxtasis, Nina interpreta al cisne negro, mientras siente la eclosión de su metamorfosis. Besa a Thomas entre bambalinas (01:35:22 – 01:37:32).

4.1. ¿Por qué destroza Nina el cuarto de su madre? ¿Estimas bondadosa la actitud de Erica? Valora el siguiente diálogo: “No vas a poder”, dice Erica; “Ah, ¿no? Soy la reina cisne. Tú nunca llegaste a nada”.

4.2. ¿Qué cambio de actitud percibes por primera vez en Nina? ¿Cuál es el parecer de Thomas ante la afrenta de Nina?

4.3. Cinematográficamente, se nos muestra la angustia de Nina con un recurso que ya ha sido usado previamente, ¿cuál es? Y ¿en qué contexto se utilizó primero?

4.4. ¿Por qué Nina se ve a sí misma en Lily? En escena, si el tema es el mismo, ¿cómo se muestra musicalmente la diferencia de carácter entre el cisne blanco y el cisne negro?

4.5. ¿Cuál es el significado metafórico de la transformación física de Nina en cisne negro? ¿Por qué es ella quien besa a Thomas?



4.6. En el camerino, antes del último acto, mientras Nina se prepara para el cisne blanco, Lily va a felicitarla. Descubre entonces que se hirió a sí misma. Rompe a llorar desconsoladamente. Tras esto, interpreta brillantemente la coda final. Thomas acude a felicitarla y descubre que está herida (01:37:32 – 01:42:52).

4.6. Analiza la riqueza gestual: ¿por qué llora Nina en el camerino? Cuando encuentra a Erica entre el público, ¿qué le dice con la mirada?; y cuando cae a la colchoneta, ¿qué expresa su rostro? Ahora sí, Thomas la llama “mi princesita”, ¿qué significado se desvela ahora para el apelativo? Interpreta la frase final de Nina: “ha sido perfecto”, ¿el qué y por qué?

Por último, leemos y reflexionamos sobre el argumento de la película, que se ofrece en el siguiente enlace. https://es.wikipedia.org/wiki/Black_Swan Asimismo, vemos el siguiente video, ¿nos ayuda a comprender el sentido de *Cisne negro*?

Adrián Álvarez (2024, 5 de agosto). El significado oculto de *Cisne negro* [video]. YouTube. <https://youtu.be/edHSg92fWKY>

Considerando todo lo anterior, pensamos en esta crítica sobre la película para elaborar una propia y justifica con qué tipo de público podríamos trabajar esta película. <https://www.cinemanet.info/2011/03/cisne-negro/>



Algunas curiosidades de interés

1. El director, Darren Aronofsky, nació en Brooklyn, New York, en 1969. Estudió en Harvard y en el Conservatorio AFI (American Film Institute) en Los Ángeles. Entidad cinematográfica estadounidense que educa a cineastas y reconoce el patrimonio de las artes cinematográficas en los Estados Unidos. <https://bit.ly/AmericanFilmInstit>
2. Entre sus largometrajes premiados destacan, *Réquiem por un sueño* (2000), *La fuente de la vida* (2006), *Noé* (2014), *El padre* (2020), *La ballena* (2022), *Bala perdida* (2025), entre otros. <https://bit.ly/DarrenAronofsky> <https://imdb.to/49EXCrS>
3. Para preparar su interpretación en esta película, las actrices principales, Portman y Kunis, recibieron formación en ballet durante los meses previos al rodaje. Ambas también contaron con las bailarinas profesionales Sarah Lane y María Noel Riccetto como “dobles de baile” para las escenas más complejas, como los pasos “en puntas”.
4. Paralelamente, los actores también fueron formados por parte de Georgina Parkinson, maestra de ballet del American Ballet Theatre, y se eligió a miembros del Pennsylvania Ballet como cuerpo de baile para el rodaje.
5. Vincent Cassel comparó su personaje de Thomas Leroy con George Balanchine, cofundador del New York City Ballet. <https://bit.ly/GrgBalanchine>
6. Benjamin Millepied, un bailarín principal del New York City Ballet, debutó en *Cisne negro* tanto como actor como coreógrafo, éxito que catapultó su trayectoria profesional. <https://www.benjamin-millepied.com/about>
7. La expectación que generó *Cisne negro* por su complejidad de producción fue tal que su director creó y participó en el documental que analiza el proceso de filmación, a modo de *making-off*, titulado *Black Swan: Metamorphosis*, Niko Tavernise, EE. UU. (2011). <https://bit.ly/DocBlackSwan> https://youtu.be/_BSZymoCUUs



Actividades de experiencia, reflexión y acción en común

1. Visualiza esta legendaria versión de *El lago de los cisnes* de Tchaikovski, interpretación en el Teatro de Leningrado a cargo del Kirov Ballet: <https://youtu.be/9rJoB7y6Ncs>
2. En este ballet, Tchaikovski emplea una técnica compositiva que consiste en la asociación de un determinado tema musical a un personaje, elemento o idea concreta; esto se conoce generalmente como *leitmotiv*. ¿Podrías encontrar algún leitmotiv de *El lago de los cisnes* en *Cisne negro*?
3. ¿Conoces a qué se refiere el término “ballet blanco”? ¿Sabías que actualmente hay reflexiones que deconstruyen el concepto? Te invitamos a conocer la obra de Ibis Albizu, Historia de la danza. Ideas en movimiento (Catarata) en cuyo capítulo dedicado al Romanticismo teoriza al respecto.
4. Si quieres saber cómo se está investigando la danza en la actualidad, visita el proyecto ERC Spain on Stage. Dance and the Imagination of National Identity (ERC-2023-COG: 101125179; <https://investigacionendanza.csic.es/erc-spain-on-stage/>). En él se reconstruye danza española de la Edad de Plata a través del estudio del cuerpo en movimiento y haciendo uso de herramientas propias de la metodología de las humanidades digitales como medio para su preservación futura.
5. La Royal Academy of Dance de Reino Unido creó el Silver Swan, una metodología docente de ballet para mayores de 50 años: <https://bit.ly/3Npz03c> <https://bit.ly/49WqVHc>
6. La musicoterapia estudia el uso de la música como medio terapéutico, por ejemplo, en enfermos de Alzheimer. Disfruta de este conmovedor vídeo en el que la difunta bailarina Marta C. González Saldaña, enferma de Alzheimer, se dispone a bailar con tan sólo escuchar unos segundos de música: <https://youtu.be/owb1uWDg3QM>

PARA SABER MÁS:

- L. HORMIGÓN (2025). Las portadas ilustradas de las reducciones musicales de ballets del siglo XIX. Un hermoso terreno inexplorado. *Anales de Historia del Arte*, 35, 151-184. <https://doi.org/10.5209/anha.100319>
- I. MURGA CASTRO (2023). *La danza. Cuerpos en movimiento a través de la historia*. Cátedra.
- B. ANDRADE LÓPEZ y C. PEREIRA DOMÍNGUEZ (2004). Billy Elliot. *Padres y Maestros*, (283), 43-46. <https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/6694>