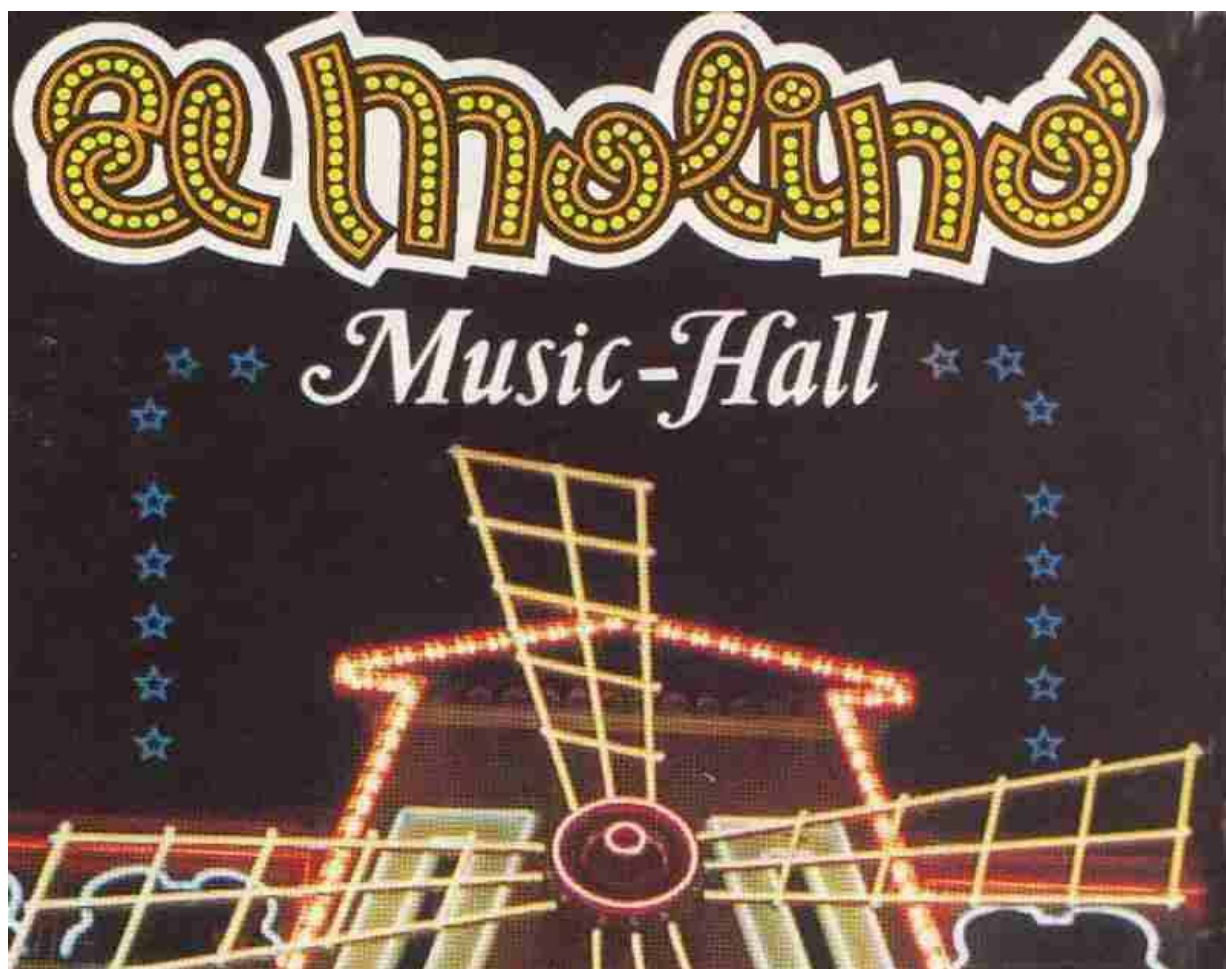

Quinzè monogràfic al voltant del món del teatre i les arts escèniques en general (dansa, espectacles...), aquest cop dedicat al MÓN DEL CABARET, TEATRE DE VARIETATS, MUSIC-HALL.

A través dels monogràfics us suggerirem llibres o altres tipus de documents que trobareu a la secció del fons especial de la biblioteca, que compta amb un fons i un espai integrats per documents en diferents formats (llibre, CD, CD-ROM,

EL MÓN DEL CABARET

Ajuntament de L'Hospitalet
Àrea d'Educació i Cultura

Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Introducció

Cabaret és un tipus d'espectacle nocturn una mica canalla de varietats que combina cançons i textos diversos, i pot incloure també l'actuació d'humoristes, il·lusionistes i altres números populars, entre els quals no poden faltar les ballarines lleugeres de roba. Va tenir molt d'èxit durant la primera meitat del segle XX quan es consideraven més aviat indecents i es caracteritzaven per la recerca del *glamour* a través de l'ús de grans plomes i purpurines als vestuaris i maquillatges molt poc discrets.

Llibres

Carol, Màrius. *Las Plumas del marabú: crónica erótico-sentimental de la Barcelona canalla.*

El marabú o boa de plumas tiene una indiscutible carga erótica, pues se asocia al striptease y al music hall, aunque también las mujeres de la alta burguesía sucumbieron a su encanto y lo utilizaron como echarpe sobre sus trajes de noche. La fascinación del marabú reside en que es una «prenda» para ocultar y, al mismo tiempo, jugar con el cuerpo femenino, por lo que no tardó en convertirse en elemento indispensable de los cabarets y las casas de citas.

A raíz de la Exposición Universal de 1888 y de su neutralidad durante la I Guerra Mundial, Barcelona se vio de pronto convertida en la capital de la dulce vida, acogiendo a empresarios del music-hall, prostitutas, vedettes de revistas, actrices, adivinas, cantantes, así como a una variada fauna de hombres de negocios, espías e industriales. La ciudad se erigió además en pionera del arte pornográfico, que tuvo en Alfonso XIII a uno de sus grandes entusiastas, y la provinciana y polvorienta avenida del Paralelo se transformó rápidamente en una calle con cosmopolitas salas de fiesta, teatros de variedades y espectáculos de un erotismo nunca visto, sin que jamás faltaran las plumas del marabú...

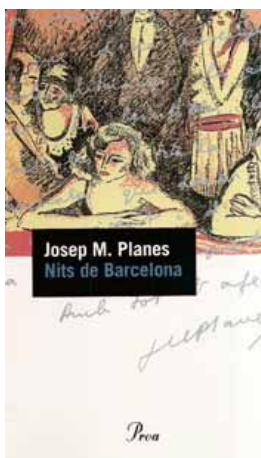
Tras la traumática Guerra Civil española y a pesar de la moralidad imperante, el Barrio Chino mantuvo su actividad, al tiempo que algunos meublés de la parte alta de la ciudad, como La Casita Blanca, adquirieron celebridad.

Permanyer, Lluís. *El Molino: un segle d'història*.

Lluís Permanyer es va enamorar d'El Molino l'any 1954, quan tenia 15 anys, i mai va deixar d'assistir-hi. És, doncs, el millor testimoni per explicar, amb un coneixement directe, la trajectòria centenària d'un local que va començar amb el nom de La Pajarera Catalana i que ha superat totes les dificultats per arribar fins avui. *El Molino: un segle d'història* és el primer llibre que repassa la història d'El Molino i la documenta fotogràficament. Una edició de luxe amb 256 pàgines i prop de dues-centes fotografies de reconeguts fotoperiodistes. Més de cent anys d'història mereixien un llibre com aquest, escrit amb passió per Lluís Permanyer. Les imatges del llibre són principalment de tres grans fotògrafs: Kim Manresa, Josep Tobella i Joan Fontcuberta. També hi ha aportacions de Colita i Català Roca i nombroses imatges inèdites, rescatades d'arxius personals d'algunes de les estrelles d'El Molino i d'anteriors propietaris.

Planes, Josep Maria. *Nits de Barcelona*.

Un dels pioners del periodisme d'investigació a Catalunya va ser Josep M. Planes (Manresa, 1907-Barcelona, 1936), testimoni d'excepció de la nova Barcelona, moderna i inquieta, hereva de l'esperit electrizant de l'Exposició del 29. L'anàlisi d'aquesta ciutat noctàmbula d'entreguerres, que viu l'eclosió de les noves modes i dels nous gustos importats de París i de Londres, sorprendrà el lector d'avui per la frescor vital i l'alt interès històric. El jove Planes, que feia tertúlia a la terrassa de l'Hotel Colón de dia i se submergia entre les boirines de l'Excelsior de nit és, sens dubte, ja als vint-i-quatre anys, un periodista excepcional. Escriu d'allò que viu i veu: el jazz, els cabarets, el music-hall, les cocottes, els esports, els perfums francesos... amb un llenguatge lleuger i precís, que uneix el glamour i el realisme.

Valentin, Karl. *Teatro de cabaret*.

Considerado como un precursor de la vanguardia del siglo XX, la obra de Karl Valentin (1882-1948) ha mantenido una perfecta conexión con el pensamiento contemporáneo. Su labor escénica, heredera de la tradición del cabaret muniqués, su experimentación de nuevas formas teatrales y su concepto del humor, escéptico y disparatado, le granjearon la admiración de escritores como Bertolt Brecht o Hermann Hesse. Un profundo sentido crítico hacia la cosificación, el comercio y el consumo que rigen la actividad humana impregna las obras de Valentin, en las que el origen de los conflictos parte de la falta de comprensión entre los personajes y del enredo lingüístico, y en las que la lógica es siempre la creadora del efecto cómico.

Hiltrud Hengst y Pedro Álvarez-Ossorio han seleccionado para esta edición gran parte de lo más significativo de sus textos teatrales: monólogos, diálogos, escenas y obras cortas, impregnando su traducción de las formas y juegos de palabras equivalentes, a partir de criterios filológicos y escénicos.

Cinema

All that Jazz

Es una autobiografía del célebre escritor, director y coreógrafo Bob Fosse. Ganador de un Óscar, un Toni y un Emi, se llevó a casa un total de 8 reputados premios. En parte trágica, en parte cómica, esta película nos da una visión de la vida de Bob Fosse. Retrata la dureza, el esplendor y decadencia de la gente que trabaja en el mundo del espectáculo, cuyo afán de triunfo les niega la posibilidad de otros afectos.

El Ángel azul

Adaptación de la novela *El Profesor Unrat* de Heinrich Mann, en la que Lola Lola, cantante del cabaret El Ángel Azul, disfruta humillando a quienes mendigan sus favores. Para Marlene Dietrich representó la consagración internacional y el convertirse en uno de los iconos más reconocibles del siglo XX. *El Ángel Azul* se rodó simultáneamente en alemán e inglés. Ambas versiones integran esta edición definitiva de una de las primeras obras maestras del cine sonoro, meticulosamente restauradas en imagen y sonido. Se devuelve así toda la magnitud de la labor de Von Sternberg.

Esta magnífica edición está llena de interesantes extras que van desde las pruebas de cámara de Marlene a actuaciones de la actriz cantando temas del film. Además dispone de las dos versiones que existen de la película, tanto en alemán como en inglés. Nos encontramos ante una de las mejores ediciones que de un clásico de principios del cine sonoro se ha hecho en DVD.

Cabaret

El amor, el baile y la música se mezclan en la vida nocturna del Kit Kat Club, en el Berlín de 1934, donde la joven y sentimental Sally Bowles y el travieso maestro de ceremonias crean una decadente diversión haciendo olvidar lo triste de la vida. Mientras, en las calles, el Partido Nazi crece de forma brutal.

La película es una crítica a la sociedad de la época con bastantes guiños hacia los tópicos de ésta.

Dirigida por Bob Fosse, fue ganadora de 8 Óscar en 1972.

Cuenta con variados números musicales intercalados en la acción e interpretados en el Kit Kat Club. Como ejemplos están el *Mein Herr*, *Maybe this time* y *Cabaret* interpretados por el personaje de Sally (Liza Minnelli) y *Money, money*, que lo interpreta junto al maestro de ceremonias (Joel Grey).

Can-Can

Estamos en 1896. El irreverente Can-Can está prohibido en París, pero eso no es óbice para que la vivaracha propietaria de un café (MacLaine) lo siga ofreciendo, para deleite de sus clientes. Y si puede hacerlo con impunidad es porque su astuto abogado (Sinatra) tiene a un juez corrupto (Chevalier) entre la espada y la pared. Pero su lucrativa confabulación se va al garete repentinamente con la llegada de un nuevo juez (Jourdan) que decide acabar de una vez por todas con este comportamiento inmoral. Pero lo que no sabe el nuevo juez es que la verdadera diversión no ha hecho más que empezar. Con tres canciones de Cole Porter que no aparecían en el musical de Broadway, magníficos decorados, un vestuario impactante y un montón de números de baile con las piernas al aire, *Can-Can* es un film tan chispeante como una copa de champán en una noche de verano parisiense.

Las Girls

Historia de un grupo de tres encantadoras chicas cantantes que descubren que sus románticas aventuras tomaron un camino previsto ya en su época de esplendor. La explosiva combinación de Barry (Gene Kelly), Angele (Taina Elg), Joy (Mitzi Gaynor) y Sybil (Kay Kendall) componían los miembros de Barry & Les Girls, un popular grupo de cabaret europeo. Años después, el grupo se disolvió. Una demanda por la publicación de escandalosas revelaciones de los componentes llevará a los antiguos componentes del grupo ante un juicio. Con temas como el picarón tema *Ladies in waiting* y la parodia jazzística de *The Wild One* llamada *Why Am I So Gone About That Gal* (¿Por qué me he vuelto tan loco por esa chica?). También los espectadores se volverán igual de locos por *Las Girls*.

Moulin Rouge

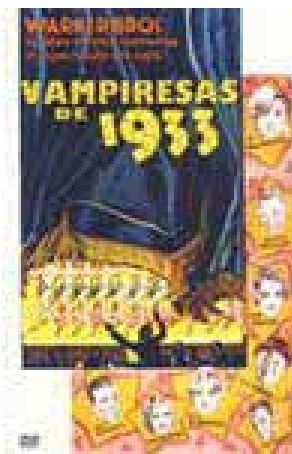
Ella es la más bella corista de todas. Él, un pobre escritor con sueños de amor y libertad. Una noche, gracias al azar y a una serie de malos entendidos, el destino los cruza. Él la enamora con su poesía, ella lo hechiza con la luz que irradian sus ojos. Vuelan. Pero todo se termina abruptamente, cuando la dulce Satine (Nicole Kidman) advierte la confusión: no era él el millonario duque al que estaba predispuesta a convencer de financiar una obra de teatro. El joven escritor le ofrece a ella amor verdadero; el rico noble le ofrece cumplir sus sueños de convertirse en una actriz legítima; ¿por quién se decidirá? Una historia que se enmarca en el delirante mundo bohemio de París a principios de siglo, donde la "modernidad" buscaba derribar el pensamiento convencional en todas las áreas, particularmente en las artes.

La Reina del Vaudeville

Película de Mervyn LeRoy (*Mujercitas, Quo Vadis*), es la versión cinematográfica sobre el exitoso musical de Broadway *Gipsy*. Nos embarca en un extraordinario viaje por el mundo del vodevil que narra la tormentosa relación de Louise (Natalie Wood), la clásica muchacha tímida que acaba convirtiéndose en una sofisticada stripper, con su ambiciosa madre Rose (Rosalind Russell), cuya interpretación le reportó su quinto Globo de Oro a la Mejor Actriz. Llena de magníficas melodías, *La Reina del Vaudeville* entretendrá sin duda al espectador y le hará sonreír de la primera a la última bobina.

Vampiresas de 1933

DVD del musical de la Warner con espectaculares coreografías de Busby Berkeley. El film en b/n, que está dirigido por Mervyn LeRoy, obtuvo excelentes críticas. Está inspirado en la pieza teatral de 1919 de Avery Hopwood, adaptada al cine mudo en 1923. Concebida como una continuación o ampliación de *Calle 42* (1933), dio lugar a numerosas secuelas.

Narra la historia de cuatro coristas, Carol (Joan Blondell), Trixie (Alice MacMahon), Polly (Ruby Keeler) y Fay (Ginger Rogers), que, tras dejar el trabajo para probar suerte en el mundo del espectáculo, el empresario que las ha contratado para el show *Melodía olvidada* sufre un embargo de decorados, mobiliario y vestuario el día anterior al del estreno. La intervención judicial interrumpe el ensayo general, en el que Fay Fortune ha interpretado la canción *We're In The Money*. Las otras tres coristas, que viven juntas y sobreviven hurtando leche a los vecinos, conocen a un desconocido compositor vecino, Brad (Dick Powell), que las puede sacar de sus apuros.

La película glosa el contraste entre la opulencia de los ricos y la miseria de los pobres, como las gentes del espectáculo, durante los años de la Depresión.

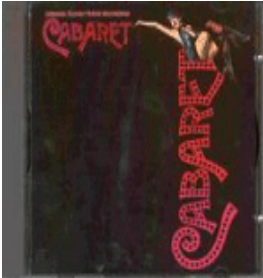
La música incluye bonitas canciones y brillantes números de música y baile, como *Puttin' In The Park* (picante), *Shadow Waltz* (elegante) y *Remember My Forgotten Man* (trágica y crítica).

La fotografía hace planear la cámara sobre las escenas, y se sirve de tomas fijas y de movimientos espectaculares de gran fuerza visual.

El guión apoya los números musicales en un sencillo relato romántico de tres parejas absurdas. Las interpretaciones son ajustadas y correctas. La dirección crea una obra fascinante, que levanta el ánimo y exalta la alegría de vivir.

Música

Cabaret

B.S.O. de la película del mismo nombre.

Willkommen, bienvenue, welcome. ¡Bienvenidos al Kit Kat Club! Un espectáculo en sí mismo, un oasis en aquel Berlín que alimentaba a la bestia nazi, el escenario en el que Liza nos emocionó cantando y bailando los números del musical de Broadway adaptado por el gran Bob Fosse. ¡Bienvenidos al cabaret!

Chicago

La B.S.O. de la película *Chicago*, es una curiosa mezcla de jazz con ritmo de cabaret, bebop y en general los estilos predominantes de los años 20 y 30.

Un musical perfecto con una particularidad, sus cantantes, ya que estos son Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger y Richard Gere. Hay que felicitarles por este trabajo, ellos no son cantantes y todos sabemos que no es lo mismo interpretar un musical en el teatro que en la gran pantalla, pero a pesar de eso superan la prueba con una gran nota. No te arrepentirás con este compacto, sólo tienes que saber de antemano que es un musical. Las canciones tienen mucha fuerza e ironía en las letras.

Ute Lemper Sings Kurt Weill

Es complicado definir a una artista tan polifacética como Ute Lemper. Bailarina, actriz, pintora, aunque quizás sea su faceta como cantante la más conocida. Esta alemana afincada en Nueva York se ha especializado en la canción ligera alemana de entreguerras. Repertorio que ya tocaron, entre otras, Lotte Lenya y Marlene Dietrich. Aunque no es su único aporte a la música: ha colaborado también con Lloyd Webber, Glass o Nyman entre otros.

Si hay una voz en este mundo que ha nacido para interpretar las canciones de cabaret de principios del siglo XX, ésta es la suya. Digna heredera de Marlene Dietrich, su falsa frialdad y su poderoso registro la convierten en el "ángel negro" de la canción alemana.

En la biblioteca podéis encontrar estos dos CD con las grabaciones de Kurt Weill.