

La danza, el teatro y toda expresión artística son artes que siempre buscan entretener, pero además de esto también mostrar cosas nuevas e increíbles y todo esto lo hace a partir de la creatividad innata de un artista y de la expresión completa del cuerpo (movimientos del cuerpo en conjunto o por partes, con palabras o sonidos) para dar a entender ¿cómo? Y ¿porque? de las formas del arte, por esto de alguna manera de lo que se ve, se observa y percibe se puede llegar a hablar. En esta ocasión se hablara de «espérame en el cielo» obra que se realizo con base a los fundamentos de la danza contemporánea en Cuba, por la Compañía Danza-Teatro Retazos, dirigida por Isabel Bustos Romoleroux quien busca que en su obras se muestren sentimientos, emociones y sensaciones pero de manera poco evidente, queriendo si evidenciar un estilo nuevo y diferente. Esa obra se presento en el teatro del Gimnasio Moderno de Bogotá del 7 al 10 de marzo. Con este trabajo se entrara a discutir la importancia de la música y el por qué de esta, en determinados momentos de la obra.

Evidentemente «Espérame en el cielo» desde que comienza, se desarrolla y finaliza, muestra a la música como un elemento demasiado importante, entrando a ser el complemento de movimientos implícitos en la narración de una historia. A gran escala la música melancólica acompaña la melancolía que expresa un personaje con su cuerpo, esa angustia y desespero, los momentos de serenidad están acompañados con música tranquila, tal vez con sonidos de la naturaleza, la música alegre se acompaña de momentos alegres, saltos, movimientos largos, una sonrisa en la cara tantas cosas que estando acompañadas de otros elementos como la música, el vestuario, las escenografías nos siguen dando pautas para lograr el entendimiento completo de la obra.

Suena música muy suave, delicada y tierna en la que se perciben xilófonos, con esta música se da inicio a la obra, se encuentra una mujer y a medida que la música se hace más clara esta mujer también de alguna se percibe clara, va despertando, con este mismo sonido realiza la entrada un hombre lentamente que mira a su alrededor y empieza a jugar con un velo todo esto acompañado de este sonido armonioso, pero a la vez abrumador puesto que lo personajes no solo están tranquilos, sino también tristes y solos, no hay una conexión directa de cuerpos o miradas, están cerca pero se evidencia un impedimento. Después de un tiempo se percibe un cambio en la música y además del xilófono suenan violines también suaves, mas adelante entra el violonchelo y la música se acelera, entra un saxofón que intensifica el sonido de la música, en este momento el hombre realiza movimiento rápidos e inquietos que van en aumento a medida que surgen los cambios en la música, al igual pasa con la mujer que empieza a dar vueltas deslizándose en el suelo con movimientos largos e intensos viéndose desesperada, el hombre y la mujer juegan con los velos de forma muy aminada pero nunca se unen, tal vez se miran, pero entre ellos ay una restricción, y finaliza la escena cuando el hombre toma a la mujer de los pies y la arrastra.

Todo este gran comienzo evidentemente deja ver que la música es un elemento importante porque nos muestra más claramente que quieren decir los personajes con sus movimientos, en realidad con toda la expresión corporal, pues esta se complementa, sola no tiene casi ningún sentido, pues la música es también un lenguaje al ser escuchado, a la vez se perciben emociones.

A continuación se escucha música de suspenso, se escuchan bajos, como el fagot y otros instrumentos responden, en esta parte aparecen una mujer y varios hombres que realizan movimientos, saltan, se arrastran juegan con las manos y la cabeza, se percibe como un momento de locura, no hay control en el escenario, aunque en los movimientos si hay un control coordinado con los golpes de la música, sale un hombre con corbata en una silla juega con ella, sale una mujer jugando con un velo todo es más pausado, la música varía pero es la misma, se amina y se pausa por momentos, por esto al momento aparecen en escena la mujer y tres hombres que se mueven mucho más rápido, en esta parte lo único que se puede percibir es como estos personajes protestan y lo hacen al compás de la música con movimientos intensos. Se para la música y se escucha el rugir de un león y sale una mujer imitándolo, de un carácter fuerte, como malgeniada y con poder como queriendo mandar, al hombre que sale caminando pausado junto con ella. Suenan campanas fuertes como anunciando algo, comienza música como de safari y una mujer sale realizando vueltas, pero utilizando las cuerdas que colgaban del techo de forma horizontal, dando a pensar que estaba sola buscando algo pero estaba como perdida, pues después la música se vuelve triste.

Se pausa la actuación, aparece una música dinámica y pasan varios hombres caminando por el escenario de lado a lado como queriendo a entender que pasa el tiempo, se apagan las luces todo queda en silencio algo inesperado va a ocurrir en el escenario, hacen su aparición de muchos telones, que cuelgan simulando un escenario tranquilo, el cielo, detrás de estos telones se ve la silueta de varios hombres y mujeres, y estando todo en calma se empieza a escuchar la letra de una canción alusiva a la escenografía y al título de la obra en cuya letra vemos como esa añoranza que no es clara al comienzo aclarando el por qué de todo lo que paso anteriormente, la letra de la canción dice que el amor de un hombre y una mujer es tan grande que si no se llegan a encontrar o no lo logran vivir, él le dice a ella que lo espere en el cielo para lograr a si vivir para siempre juntos pues su amor es demasiado grande y no termina, entonces todo lo que vimos antes es la búsqueda del amor, búsqueda que siempre es trancada por barreras como problemas.

Se acaba la canción y todo lo que estaba en calma se alborota suena música tenebrosa como de ópera y hombres y mujeres juegan con los velos terminando con el mensaje, con esa pausa, ese sueño y aparecen con movimientos suaves que se acompañan de la música, estos movimientos incluyen el movimiento de las manos como dibujando corazones, suena música clásica y aparece ella en una silla, mostrándose desesperada, se tira al piso, y nuevamente aparece el hombre cantando otra canción titulada nostalgia, es como un bolero igualmente triste, que dice que más que amor lo que siente el hombre es sufrimiento, angustia y por todo lo que siente lo mejor es hacer un paro y hacer las cosas más calmadamente, aunque cause nostalgia renunciar a la persona que se quiere es dejar de desearla de tenerla, verla y escucharla, pero por las circunstancias prefiere estar solo.

Termina la canción y un hombre aparece como si estuviera crucificado y pidiendo ayuda haciendo esto alusión a la canción que finalizo, entra en escena una jaula y lo único que se escucha es el sonido de un pájaro, a partir de esta representación se puede inferir que el hombre durante su vida busca el amor, pero durante esta se presentan una serie de barreras, representadas por los garrotes de la jaula que dejan al pájaro o al mismo hombre cruzado de brazos ante las circunstancias, pues mas adelante la mujer aparece enjaulada, confirmando lo anterior.

Toda una historia acompañada de distintos ritmos con el propósito de intensificar los sentimientos de seres que sienten y que no están conformes con lo que muy seguramente tiene que vivir, y empieza un momento de revelación que se introduce con una música bastante fuerte en la que se alcanza a percibir el sonido de instrumentos de cuerdas como lo es el violonchelo, el contrabajo, los violines, la guitarra y el bajo eléctricos, cada nota esta acentuada, al igual que cada momento que lo acompaña, esta no en forma de melodía pero si como un gran complemento de lo que pasa parece ser dinámica. Esta música en todo su esplendor es acompañada por el movimiento de un sartén con unos huevos fritos, aparecen cuatro hombres a los que ella les muestra ese sartén que para ella es como un mecanismo de defensa, con fuerza en compañía de la música, además de que se mueve con la música la mujer se ayuda con ella para mostrar que entre ella y esos hombres existe un desafío en el que ella tiene el poder, y no permite que estos se le acerquen, aunque sean cuatro no se atreven a irrumpir el plano que ella con su sartén ha formado para su protección, pero después de tanto alejarlos en compañía de la música baja la cabeza y deja que se le acerquen como queriendo hacer entender que no era algo malo, solo que se sentía sola y con miedo y esto evidentemente es algo que no solo le pasa a ella es algo que a el hombre por naturaleza le afecta y en estas condiciones solo busca sentirse protegido, toda esta calma se vino acompañada del sonido de los pájaros.

Con tanto amor envuelto en una serie de realidades, suena música de caminata invitándonos un final en el que se concluye que pase lo que pase mientras se viva ay que continuar caminando.

Para concluir en esta obra uno de los elementos mas evidentes y llamativos desde el comienzo hasta el final fue la música, que se introdujo como parte del lenguaje en la narración de una historia, se logro interpretar lo que añoraban comunicar los personajes o bailarines, puesto que todo lo que pasa se coordinaba con ella, cada movimiento, gesto, emoción, sentimiento y hasta los pensamientos.

Por: Tatiana Osddihama Olarte Herrera