

A large, stylized question mark graphic in a light pink color. The question mark is composed of a thick, curved line that forms the main body of the question mark, and a solid pink circle at the top. The graphic is positioned behind the text, with its top dot above the word 'Dónde' and its bottom dot below the word 'libertad'.

Dónde
está mi
libertad?



El movimiento como medio hacia

LA LIBERTAD



Autor del artículo

Daniela López Valencia



Los bailarines, a través de los movimientos de su cuerpo, expresan continuamente emociones e incluso sensaciones, cuentan historias e *“investigan las características del espacio”* (Alwin Nikolais) en el que se desenvuelven con el fin de dominarlo y apropiarse de él.

Si entendemos al espacio como un medio físico, tridimensional e ilimitado, en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos, entonces podemos decir que tanto el artista como el espacio se integran y coexisten entre sí.

Dicho lo anterior, ¿puede acaso un bailarín expresarse con libertad en espacios donde se siente encerrado? Pues bien, esta se convirtió en la realidad de miles de bailarines durante el tiempo de pandemia.

El miedo al contagio y la solidaridad con los demás, nos obligaron a aislarnos y a encerrarnos en nuestras casas. Este encierro nos ha depositado en un recinto seguro pero cerrado, privándonos en cierta forma de nuestra libertad.

Lo que para muchos de nosotros se convirtió en una guarida, en el estricto sentido de un refugio para librarse del daño o peligro, para un bailarín se vio convertido en una prisión, pues el espacio al que se vio reducido no está diseñado para contener los movimientos que lo definen. Lo bien que saben expresar con su cuerpo difícilmente pueden hacerlo con sus palabras, de aquí surge la frustración de estos artistas y su enojo con la espacialidad de sus hogares.

PRIMERA ESCENA

SEGUNDA ESCENA

TERCERA ESCENA



Siendo la danza un medio de expresión y liberación de emociones contenidas dentro del individuo, es casi imposible entender cómo ambas dualidades pueden convivir, pues bien, ya lo decía el célebre filósofo alemán Friedrich Nietzsche, “*qué mejor manera para comprender la vida sino bailando*”.

Utilizando técnicas del video-performance de Joan Jones, como la superposición de imágenes y videos, se rompe el concepto de espacio y perspectiva generando nuevos escenarios en un área contenida por 4 muros.

El vestuario se vuelve protagonista pues con los resortes que unen cada articulación del cuerpo, el bailarín crea una geometría única y podemos contemplar de forma diferente sus movimientos.

“ Entre más se mueva el bailarín,
se estira más el resorte,
permitiendo que se pueda seguir
moviendo con facilidad. ”

Pero, si el resorte se deja de estirar lo suficiente, se contrae, volviendo los movimientos más forzados y difíciles. Esto sirve como analogía a la jaula o prisión en la que el artista vive al llegar al encierro, sin embargo, no es una prisión física creada con materiales duros como el acero, sino una creada por su propio cuerpo y mente.

Y así como trabajó Oskar Schlemmer en su Ballet Triádico, se generan emociones en el espacio que concuerdan con lo que el bailarín siente en el momento, utilizando el juego de luces, colores y música.

LA PRIMERA ESCENA

Conmemora el antes de la pandemia. El escenario se conforma de una fotografía de un salón de clases de ballet, superpuesta de una imagen de un escenario de teatro, lugares donde el bailarín siempre se ha sentido cómodo.

Los movimientos se hacen con libertad, el vestuario se estira con facilidad, resaltando la geometría de los movimientos. La iluminación es cálida, casi amarilla, pues la bailarina se siente plena y feliz.

LA SEGUNDA ESCENA ES EL DURANTE

El escenario se conforma con imágenes de múltiples salas dando énfasis al caos que es la casa. Un solo spot de luz se dirige hacia la bailarina, limitando el espacio y dando una sensación de incertidumbre por las sombras. Los movimientos se contraen y son cada vez más pequeños, el resorte cada vez es más difícil de estirar por lo que el vestuario se convierte en una prisión.

LA ÚLTIMA ESCENA ES EL PORVENIR

Da ilusión a la añoranza e imaginación de un espacio en el que se pueda ser libre en todos los sentidos, cuerpo y mente. El escenario se crea utilizando imágenes de campos y praderas, con una iluminación en tonos morados pues es el color de lo místico, lo fantástico y del mismo movimiento. Vemos que la bailarina se desprende de sus temores y frustraciones y llega a disfrutar de la libertad.

Y así, nosotros los espectadores, seguiremos su travesía para descubrir cómo mediante "el arte de la danza" llega a "disfrutar de la libertad sobre las cosas" (Nietzsche) que lo contienen y lo encierran.

REFERENCIAS

1. Nietzsche y la danza. I parte. (2018, 4 febrero). Danza Ballet. <https://www.danzaballet.com/nietzsche-y-la-danza/>
2. Sifón, S. T. (2016, 18 julio). Joan Jonas, pionera de la performance -. PAC. <https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/joan-jonas-pionera-de-la-performance/#:%7E:text=%E2%80%9CLa%20performance%20es%20el%20medio,en%20el%20espacio%E2%80%9D%20dice%20Jonas.>
3. Cultivo, E. (2016, 5 mayo). Ballet Triádico | Escuela Bauhaus. Glocal. <https://glocal.mx/ballet-triadico-escuela-bauhaus/>
4. Flores, C. (2020, 16 septiembre). EL BALLE TRIÁDICO: UNA CREACIÓN DE OSKAR SCHELMMER. Revista Yaconic. <https://www.yaconic.com/el-ballet-triadico-creacion-de-oskar-schelmmer/>

Dónde
está mi
libertad?