

RESEÑA DE TEATRO

NEGRA/ANGER
Álvaro Restrepo

Lucía Rey de Castro*

Al iniciar la presentación, el director Álvaro Restrepo nos pone en contexto con algunos contenidos de la obra. Nos cuenta que es un homenaje a Nina Simone, "La Sacerdotisa del Soul" y nos habla de la lucha contra el racismo y la terrible segregación de una época en la que "la gente de color" estaba obligada a ocupar espacios distintos en los lugares públicos y la violencia estaba presente en el día a día. Ella fue una gran luchadora de los derechos civiles de las personas de ascendencia africana. Cuenta la anécdota de un recital en el que de niña, Nina Simone iba a tocar el piano y se resiste a hacerlo hasta que se permita que su familia pueda estar sentada en primera fila para escucharla. Una voz fuerte y poderosa pidiendo igualdad de derechos, manteniéndose firme sin iniciar el concierto ante un público que no le permite que su familia tenga los mismos beneficios que cualquiera. El director también nos alerta acerca del lugar en el que nos encontramos en ese preciso

* Licenciada en Psicología con mención en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Magíster en 'Estudios Psicoanalíticos' en Tavistock and Portman NHS Foundation Trust & University of East London. Candidata en la formación de adultos, y la de niños y adolescentes, en el instituto de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis (SPP). Docente en la Maestría en Intervención Clínica Psicoanalítica de la PUCP y en Inter-Cambio, Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica. Trabaja en consulta privada con niños, adolescentes y adultos.

<luciarey@gmail.com>

momento como espectadores de esta danza. Cartagena de Indias fue el principal puerto y puerta de entrada de los esclavos africanos durante la colonización española. En el momento actual, Cartagena es el lugar en Colombia con más estratos socioeconómicos diferenciados. Hay una brecha muy amplia entre la población que vive la extrema carencia en contraste con el nivel de riqueza de algunos. Aún hoy se vive la discriminación (y demás está decir que esto sucede alrededor del mundo).

Restrepo nos cuenta la anécdota de cómo, por un "lapsus", descubre en el celular el título completo de la obra. Le estaba contando a un amigo de su nueva puesta en escena que se llamaría "Negra" y, el teclado estando en el idioma inglés, una y otra vez escribía "Anger". De esta manera, el director cae en cuenta que es un nombre con las mismas cinco letras y que tiene total coherencia con la obra que está por poner en escena. Es así que termina nombrándola NEGRA/ ANGER. Al inicio de la obra presenta una imagen en la que juega con ambas palabras en movimiento, se van acercando hasta que se traslapan. Se transmite esa fuerza, "Anger", usada a merced de la creación, que sería lo que nos cuenta Winnicott del uso de la agresión primaria que potencialmente puede ser usada como una fuerza al servicio de la creatividad (Winnicott, 1950). Quizá la rabia en esta obra nos remite a la posibilidad de hacer algo con las injusticias, haciendo alusión a la vida de Nina Simone, a la discriminación y a la esclavitud. Se puede ver la fuerza creativa artística tanto en la canta-autora Nina Simone como en estos jóvenes bailarines que han logrado plasmar sus duras vivencias en un espacio de tregua, de juego, un espacio potencial o transicional (Winnicott, 1951).

El Colegio del Cuerpo (eCdC) en Cartagena está formado por los coreógrafos y pedagogos Álvaro Restrepo de Colombia y Marie France Delieuvin de Francia. Es una propuesta pionera de educación a través del arte que viene funcionando desde hace veinticinco años. Es un proyecto inclusivo que trabaja con niños de poblaciones vulnerables de Cartagena de Indias y otros lugares de Colombia. Trabajan con poblaciones en un contexto de pobreza extrema; víctimas de desplazamiento forzado, abuso y explotación sexual; ex pandilleros o en riesgo de serlo y víctimas del conflicto armado. Se les brinda a estos niños la oportunidad de conectar con su cuerpo y despertar la creatividad y expresión a través del movimiento. Los niños adquieren habilidades para desarrollarse y aprehenden a vivir en comunidad. Luego algunos deciden dedicarse a la danza profesional, y en ese caso continúan en el proyecto donde cuentan con una formación en danza contemporánea (www.corporacioncolegiodelcuerpo.org).

Negra/ Anger es una puesta en escena donde convergen distintos estímulos audiovisuales. Está la imagen de la pantalla, por ratos acompañada de palabras sueltas, frases o poemas, escenas o fotografía fija; está la música y los bailarines en movimiento. Los personajes comienzan con la cara tapada, transmiten un gesto

de horror sin rostro, todos moviéndose al unísono, como por un mandato, sin libertad ni individualidad representando así la opresión y el sometimiento en el que viven. Poco a poco se van despojando de estas máscaras. Se presentan muchas imágenes sugerentes, los cuerpos que se unen y se enredan por momentos, haciendo un nudo humano vivo, en el que nuevamente se pierde la identidad y esto nos recuerda a cómo trasladaban a los esclavos en una situación de hacinamiento y aglomeración. La opresión y el intento de invisibilizar las diferencias humanas están muy bien representados. Desde el inicio de la presentación hay un juego entre la uniformidad, todos vestidos de negro, y la particularidad de la ropa de cada quien. Y en una gradiente, se va transitando de movimientos en conjunto hacia la adquisición de una identidad y una voz propia. A lo largo de la obra los bailarines van ganando individualidad y visibilidad. El director, en un momento crucial de la obra, va llamando a cada artista por su nombre, y cada quien responde con movimientos del estilo particular que lo caracteriza. Desde ese lugar de posicionamiento, se forma un gran círculo y se va creando un nuevo juego grupal en el que al inicio, van entrando y saliendo uno a uno al centro a bailar. Luego se van dando la posta y todos van siguiendo el ritmo del que le toca, dando vida a una obra colectiva en movimiento.

Se puede considerar que el arte es un medio privilegiado para condensar experiencias complejas. Eso me hace pensar en el concepto de conflicto estético, en donde la idea es que puedan converger lo bello y lo mortífero en la simbolización (Williams, 2010). Si bien esta danza habla sobretodo de un proceso esperanzador hacia la libertad del ser humano, trae consigo la complejidad del proceso y lo inhumano de las circunstancias (esclavitud). Klein considera a la creatividad un intento de restaurar lo dañado, pensando en esta obra quizá un esfuerzo colectivo de reparación ante las brutales vivencias sufridas planteadas en la obra (Klein, 1929, 1930). La obra impacta, nos conecta afectivamente de principio a fin. Es tan emocionante que al final de la obra absolutamente todos los espectadores nos paramos y los aplausos no paran de sonar. El director se para frente a los bailarines y hace un gesto estirando los brazos señalándolos, como es de costumbre a la hora de aplaudir, luego gira y señala al público, parece aludir que todos somos parte de lo que ha sucedido allí esa noche, estamos todos juntos conmovidos.