

Los viajes secretos de Ulises

La odisea que hay que cantar es la que ha hecho de un mar los siete mares: la globalización económica en la que la Humanidad entera está punto de naufragar.

1 LOS TELEPREDICADORES

2 LAS COSTURERAS DE BANGLADESH

3 EL BASURERO ELECTRÓNICO DE GHANA

4 EL CLUB BILDERBERG

5 LA PASARELA CIBELES

6 LOS GATOS CHINOS DE LA SUERTE

1

LOS TELEPREDICADORES

Historia

Vivimos en un mundo globalizado. La representación de nuestro mundo es, sin lugar a dudas, la esfera. El pensador alemán Sloterdijk llama esferas a las burbujas, los globos y las espumas, que se convierten en categorías para comprender al hombre del siglo XX. Esferas frágiles para pensar una *vida líquida* en la que todo nace y desaparece casi al instante, en la que se desprecia lo que se conserva y dura, en la que todo, también las vidas humanas, es fungible. Sobre una balsa de la Medusa donde no rigen ya las Constituciones, las sirenas de nuestro tiempo –los telepredicadores, los que nos prometen el paraíso de Dios o de la Nación, la vida eterna o la belleza incorruptible) parecen erigirse en los únicos pecios de una Humanidad a punto de naufragar.

Música

Ahora que contamos con los carillones, cualquier pieza que suene etérea, mística, vaporosa e inestable. Le dejo la elección a Fernando y hacemos el arreglo para estos instrumentos. Sumaría a los carillones un coro de voces blancas: las chicas y los niños. Nos serviría la primera parte del Metrónomo de Palacios. También se puede crear música sobre alguno de los grounds renacentistas (cfr. el disco Ostinato de Savall) o las Ciacconas como las de nuestro Zéfiro. [Ross nos da muchas ideas](#): ¿tal vez la de Dowland, Flow my tears? O una passacaglia. Inspiraciones:

[Voices of nature de Schnittke](#)

[Black angels: God music de Crumb](#)

[Silenzio I de Gubaidulina](#)

[¿Qué es de ti, desconsolado? Juan del Encina](#)

[Henry V, Passacaglia por la muerte de Faltaff, Walton](#)

Coreografía

Creación en escena de pompas de jabón gigantes (como las de los que piden dinero por Madrid) y pequeñas que podrían hacer los propios niños y jóvenes, globos de helio, pelotas de pilates y bolas con luz. Cada uno lo hace en un punto del escenario y dirige su pompa. Las pompas chocan, se dirigen al público, se hacen entre los músicos. Hacemos un escenario de jabón. La idea la he tomado del [anuncio de El Corte Inglés de esta primavera](#).

Escenografía y Luces

Las que hagan posible que destaquen las pompas, focos dirigidos hacia los lugares donde se proyecten las bolas de jabón.

Otros

Atrezzo: pomperos de distintos tamaños, cuerdas con gomas, barreños con agua, jabón y azúcar, pelotas luminosas, etc..

2

LAS COSTURERAS DE BANGLADESH

Historia

Si Penélope viviera en el siglo XX podría ser una de las costureras que murieron cerca de Dacca, en Bangladesh, por el derrumbe de lo que algún titular llamó “los talleres de la miseria”, víctima de los abusos de los pretendientes modernos: las multinacionales textiles sin escrúpulos, entre ellas, una de las de moda en Madrid, Primark. El telar y la mujer se identifican en toda la historia de la literatura y del arte, mientras que al hombre le corresponde el ingrato lugar de ser quien ata y sujeta a las mujeres bajo la cuerda del patriarcado. Todos los tejidos sociales y económicos intentan atrapar de una manera u otra, da igual en qué ataduras pensemos. La mujer está sujeta pero también es un sujeto: la mayoría de las mujeres de la Odisea, aparecen frente al telar creando hilos que enlazan a los individuos en las comunidades, atando a los seres a la tierra y cuidándolos o guiándolos el camino en los laberintos.

Música

Composición de música electroacústica basada en la repetición *ad nauseam* o en la técnica del desfase. El encargado de crearla sería el alumno de la UAM. Propongo como ideas de partida:

[It's gonna rain de Cage](#)

[Violín Phase de Reich](#)

[Rrrrrr I de Kagel](#)

Coreografía

Todas las niñas y chicas a escena frontalmente frente al público. Una por una, de izquierda a derecha, inician un movimiento repetitivo, obsesivo, danzado o gestual, de cara al público. Toda la coreografía tiene que formar un frontispicio móvil equilibrado en el que los movimientos estén compensados y equilibrados. La última en bailar, la de la derecha, logra desatarse de su mecanismo y se detiene, se apoya en la contigua (la toca, la abraza, se sienta a sus pies...) y logra detenerla. Así sucesivamente hasta que el móvil se detiene formando un nuevo cuerpo de baile quieto. Fuente de inspiración: el Kontakthof de Pina Bausch; ver el primer vídeo de la siguiente entrada:

<http://laclasicaremonta.blogspot.com.es/2014/09/kontakthof-by-pina.html>

Escenografía y Luces

Por soñar, algo parecido a esto, pero creado artesanalmente. Hilos, conductos, rayas...: [Stocos de Muriel Romero y Pablo Palacio](#)

Las necesarias para crear telares de luz sobre el escenario. Color: azul.

Otros

Vestuario o Atrezzo alternativo a la escenografía: cables de luz de colores (tipo LED) que rodearían incandescentemente los cuerpos de las bailarinas (al cuello, a la cintura, en el tobillo, enlazarían a dos o tres de ellas).

3

EL BASURERO ELECTRÓNICO DE GHANA

Historia

En Agbogbloshie, un suburbio de la capital de Ghana aterrizan todos los años unos cinco millones de aparatos electrónicos usados, procedentes sobre todo de Europa, Estados Unidos y China. No sólo allí: el mundo entero se está convirtiendo en un gigantesco basurero. Sólo España ya tiene una huella ecológica superior a cinco, lo que significa que, si todo el globo consumiera igual que los españoles, necesitaríamos cinco planetas Tierra para sobrevivir. ¡Y sólo tenemos uno! Los objetos que dejamos atrás, los desperdicios y restos de nuestra enloquecida carrera consumista forman gigantescos espacios de sombras, de esqueletos, de muerte: Hades tecnológicos, Hades radioactivos, Hades de peces víctimas de la prohibida pesca de arrastre, Hades que son islas de basura en el Pacífico...

Música

La música de esta escena será la de un posible hilo musical del Hades. Estará gobernada por los graves, por bordones profundos, por las voces masculinas, por los celli y los contrabajos. En realidad vale cualquier música lenta pero distorsionada por el efecto de enmascaramiento de unos bajos demasiado altos. Inspiración:

[Aria del genio del frío del Rey Arturo de Purcell](#)

[Nana del Pájaro de Fuego de Stravinsky](#)

Solo de contrabajo de la primera de Mahler

Coreografía

En esta escena, por razones obvias, haría un teatro de sombras. Como en la caverna de Platón, se trataría de que no viéramos a los porteadores, sino sólo a los objetos que simbolicen de mejor forma el afán consumista del hombre dentro de la economía capitalista. Se puede poner a desfilas todo lo superfluo: ropa, aparatos electrónicos, maquillaje, coches... También seres humanos. Se realizan con cartón las formas y se proyectan en una danza chinesca.

Escenografía y Luces

Las necesarias para crear un teatro de sombras.

Otros

Creación con cartón de las formas a proyectar.

4

EL CLUB BILDERBERG

Historia

El Club Bilderberg, una organización secreta que presuntamente gobierna al mundo en la oscuridad, no es más que una representación familiar y casera de algo mucho más abstracto e incomprensible y que debería dar mucho más miedo: los mercados. Para los mercados --esas entidades sin DNI que destruyen países enteros especulando con el precio del maíz desde un despacho— los seres humanos no importan. Exactamente igual que como para el Polifemo gigante Ulises no es más que un snack. Queremos representar la escala de ese mapa que es la globalización económica, en la que los agentes económicos están concentrados en manos de unos pocos bajo los que agoniza la mayoría de la población mundial.

Música

Yo haría aquí un número de percusión corporal o incluso con todos los alumnos, apoyándonos en instrumentos de percusión reales (cajón, caja...). La idea es poner en valor el concepto de tribu, de todo sin partes y de hacer un número de corte salvaje y primitivo. Podría servir *Clapping music* (los pequeños hacen la voz invariable, los mayores la que muda). También se puede tomar como referencia el punto de partida de la Danza de los adolescentes y hacer una pieza de percusión tomando como material su comienzo, con los ostinatos sin melodías.

Coreografía

Se trata de representar lo múltiple frente a lo único, la masa, la multitud y lo pequeño frente a lo gigantesco. La idea es subir a alguien muy alto (a ver qué se les ocurre a los de circo), que observe lo que sucede a sus pies con una linterna o un casco de minero (con un foco). La coreografía deberá convertir al grupo en una masa uniforme que se mueve al unísono cuando Polifemo apunta hacia ellos. En el centro el cuerpo de baile. Como inspiración pienso en una de las escenas de *La Consagración* por Pina de la que no hay vídeo en internet. En todo caso, que dancen en círculo, que representen flores que se abren al contacto con la luz, que bailen en el suelo formando muchedumbres sincronizadas como si fueran colonias, enjambres, plagas.

Escenografía y Luces

Focos verticales que proyecten luz hacia abajo y apunten hacia lo que hay que ver, lo señalado por el monstruo. A su vez, foco que proyecte la sombra de polifemo sobre el fondo del escenario.

5

LAS PASARELA CIBELES

Historia

El consumo como totem al que adoramos viene sometiendo a la mujer a unos cánones de belleza despóticos. Toda la publicidad en la que navegan las cabezas de nuestros jóvenes es sexista y cosifica a la mujer. Calipso encerrada en una isla, la del cuerpo.

Música

Nos sirve cualquier música que tenga ritmo de danza no estilizada (tango, pasodoble, waltz) a partir de la cual se realice una parodia musical. Yo esta pieza se la dejaría a nuestros pianistas-organistas con la ruptura armónica, rítmica, etc. lo que se les ocurra, de algún waltz clásico interpretado por el órgano y o el piano o, incluso, con alguna obra popular tocada al órgano, lo que es suficientemente paródico. Se trata de mantener la contradicción entre la pasarela y la vida en la propia partitura, como unas variaciones destartaladas de cualquiera de las partes de una Suite. Hay muchos casos que se me ocurre imitar, pongo unos cuantos:

[Façade, tango-pasodoble, de Walton](#)

[Mavra, Oh my dear, de Stravinsky](#) (Stravinsky tiene un millón, Cirkus polka, Petruscka, valse...)

[Hungarian rock de Ligeti](#)

[Ragtime Waltz de Kagel](#)

[Tango-Ballade de Weill](#)

Coreografía

Cogería el ejercicio de la pasarela como lo hicimos pero sin texto, los presentadores harán play back. La idea es que ellas lleven cosas absurdas encima, tipo Lady Gaga o mantengan posturas contradictorias con la pasarela: ir muy tímida, leyendo un libro, ir en chandal o en bata y zapatillas, ir cargando con cuatro niños, etc. Sería genial si alguien pudiera rodar en directo y ser proyectado sobre una pantalla para dar un primer plano de las absurdas modelos.

Escenografía y Luces

Se trataría de reproducir lo más legítimamente la iluminación de un desfile. Ni idea de cómo, pero vaya, todo muy iluminado, nada de sombras... Tal vez pudiéramos usar reflectantes (lastolites) que sujetaran los propios alumnos para que todo brillara más y fuera a su vez más cómico.

6

LOS GATOS CHINOS DE LA SUERTE

Historia

Los escaparates de las tiendas chinas se han llenado de gatos dorados que saludan mecánicamente y que traen la buena suerte a quienes los compran. Las cadenas de gatos con su gesto del puño en alto nos advierten que hasta “rebelarse vende”, es decir, que todo, hasta las utopías que pretenden librarnos del sistema en que vivimos, se han convertido en objetos de consumo. Una reflexión sobre la amenaza política del fascismo en cualquiera de sus variantes pasadas y venideras. Los gatos de la suerte, las vacas sagradas de Helios.

Música

Militar, de desfile, una marcha. En la historia existen en todas las épocas. Tal vez se pudieran construir trompetas por nosotros mismos para representar una fanfarria apocalíptica. Hay millones de ellas (de Hindemith, por ejemplo). También valdrían himnos. Ideas:

[Himno de la DDR de Eisler](#)

[Hymnen, Stockhausen](#)

Coreografía

Desfiles militares, marchas, coreografías violentas y obedientes.

Escenografía y Luces

Filtros plateados.