

BALI TEATRO DE OFRENDAS

ROMANO GERMÁN BARNEY ¹

RANGDA también denominada Matah Gedé , La gran Reina.

Ella es una manifestación negativa de la Diosa Durga, esposa de Shiva. Con la máscara de Rangda se encarna la barbarie, la violencia, el desorden, la locura, la destrucción y la sexualidad desordenada. Ella es, en el teatro sagrado y exorcista de los balineses, quien representa uno de los lados opuestos que hay que conciliar mediante el ritual de la representación. En el teatro exorcista Calonarang, de los actores que portan la máscara sagrada de Rangda, se dice que poseen poderes y que por haber sido cabalgados durante el trance por la diosa, son Saktí o Taksú, iluminados, inspirados.

GALERÍA DE PAPEL

PRESENTACIÓN

Balí, nombre propio derivado de la lengua Sanscrita que significa “ofrenda”, es también como se llama a la pequeña isla de Indonesia, en donde sus habitantes creen tener como misión en la vida, la de equilibrar dos fuerzas opuestas que rigen el mundo, mediante rituales, danzas, marionetas, pinturas, teatros exorcistas, esculturas y ofrendas de inciensos, flores y frutos.

Lo que nosotros en occidente llamamos El Arte, para los balineses es una ofrenda destinada a honrar a las divinidades, aplacar a los demonios, evocar la memoria de los ancestros, enseñar, divertir, y desde el punto de vista metafísico y su particular concepción cosmológica, los balineses mediante las ofrendas, pretenden armonizar y equilibrar dos principios fundamentales y contrarios del universo, ya que desde el punto de vista de esta concepción, los dos principios son esenciales y necesarios en el orden del mundo.

Para los balineses todos los actos de la vida son una forma de culto y una de las características de su fervor religioso consiste en la presentación cotidiana de ofrendas a los dioses y a los demonios. No hay hora del día, ocasión de la vida humana, ni día del calendario que no esté acompañado de rituales y ofrendas destinadas a “las fuerzas” opuestas. Así, los balineses se esfuerzan incansablemente por establecer la avenencia, calmando a unos, y agradeciendo a otros, con el objetivo de preservar el equilibrio cósmico.

Las manifestaciones espectaculares que hacen parte de esas ofrendas, al igual que en otros lugares de Asia, aún siguen integradas en un mismo espectáculo; la danza, la actuación, el canto, la pantomima, la magia, las acrobacias y los combates escénicos se inscriben igualmente dentro del ritual religioso, y, estos “teatros totales” que tanto inspiraron a Artaud aún siguen vivos en Balí, aunque la isla hace mucho tiempo haya perdido su “virginidad” respecto al turismo, la televisión, y la cultura occidentales.

1 Romano Germán Barney Durán. Actor, Magister y PHD en Estéticas, Técnicas y Creaciones Artísticas de la Universidad de Paris VIII, con especialización en Etno-escenología aplicada al área teatral y enfocada al trabajo con actores. Formador de actores, Mascarero, actor y director de teatro. Pintor y fotógrafo aficionado, tomó estas fotos durante su estadía investigativa sobre teatro balinés, en la Isla de Balí (Indonesia).

Bailarinas de **Rejang** danza destinada a la presentación de ofrendas de flores y frutos ante los altares del templo. Se trata de una danza sagrada de origen antiguo y que es ejecutada colectivamente; las bailarinas representan a las **Widyadarí** quienes simbolizan a las musas y ninfas celestes.

Bailarin de “**Baris**” Se trata de otra danza sagrada derivada de antiguas danzas guerreras de empleo ritual. (se bailan por ejemplo en las cremaciones de reyes y príncipes) Es el estilo iniciático y pivot en la enseñanza de la danza masculina. Los actores- bailarines balineses de todas las danzas y estilos de teatro, en la infancia aprenden primero a bailar el **Barís**. Al parecer el **Barís** halla su origen en antiguas danzas guerreras polinesias.

Cofradía de mujeres entrando al templo donde se hará la presentación ante el altar de las ofrendas mediante la danza sagrada **Rejang**.

Niño bailarín de BARIS durante un festival religioso.

En el **TOPENG, Tua** representa al viejo sabio de la corte, a los Brahmanes o casta sacerdotal. Él según la Historia (Babat) que se cuenta durante la representación, puede ser un consejero del rey o un Rey que ha abdicado a su trono.

Bailarina de **GAMBUH**, Representando a la Chondón, criada de la princesa Chandra Kirana. El Gambuh es la danza clásica por excelencia en Bali. Se trata de un antiguo teatro palaciego de origen javanés, el cual no es enmascarado, pero sí mimado, cantado, bailado, dialogado... En el Gambuh se relatan las leyendas del príncipe de Koripan, Panjí Malat Rasmín, quien en la cultura Java-balinesa, es una encarnación del dios Vishnú. Panjí es la “versión” indonesia del Rama hindú.

Dalem. En el teatro enmascarado ceremonial **TOPENG**, Dalem, representa a un Rey de origen divino, También él encarnación del dios Vishnú. Él ocupa el centro del mundo, y además de regir sobre las lluvias y la fertilidad representa la pureza y la sabiduría.

BARONG, Ratú Gede, o Banaspatí Raja, El gran Rey. El Barong en Balí es un ser sagrado al igual que la máscara donde se manifiesta su fuerza. Él, representa la domesticación de la naturaleza, la agricultura, el orden, la civilización, la prosperidad y la buena suerte. El Barong es el contrario de Rangda y en el combate simbólico que libran estos opuestos en el teatro exorcista, el resultado siempre debe ser un empate, restableciendo así el equilibrio del mundo, del cual los balineses se sienten responsables, ya que creen vivir en un mundo intermedio atrapado entre dos fuerzas en pugna.

GALERÍA DE PAPEL

Escortado entre parasoles reales, entra el **Barong** a un templo antes de un **Calonarang**, el teatro mágico exorcista.