

:: TEXTO DE CREADOR

La llave maestra

La llave maestra: abrir puertas hacia lo improbable

Álvaro Morales

info@lallavemaestra.com.es

Eduarne Rankin

info@lallavemaestra.com.es

*Somos incapaces de contentarnos con ver sin inventar nada,
entre otras cosas porque sin inventar, no vemos nada*

Antonio Marina

Navegamos hacia lo improbable con una única certeza; solo una nueva mirada capaz de redescubrir la vida nos hará llegar a puerto.

Han pasado doce años desde que decidimos embarcarnos en esta nave escénica rumbo a la sorpresa de lo desconocido. Queríamos abrir nuevas puertas que pudieran llevarnos por espacios poéticos sorprendentes, poner en juego nuestras más profundas inquietudes estéticas y crear experiencias escénicas que dialogasen con fluidez y gracia entre el teatro gestual, la animación de objetos y muñecos, el movimiento, el clown, las máscaras y la poesía visual.

Desde entonces, hemos creado cinco espectáculos que nos han sumergido en las infinitas posibilidades expresivas, poéticas y metafóricas del teatro visual y de objetos. Hemos recorrido teatros, ferias y festivales de gran parte de Chile y de dieciocho países de Europa, Asia y América. Gracias al juego, la sorpresa, la creatividad y la imaginación; partículas elementales de nuestro teatro, y como decía Jacques Lecoq, elementos poéticos comunes de toda la humanidad, observamos siempre conmovidos la apabullante fuerza comunicativa que posee este lenguaje. Allá dónde vamos, penetra profundo en el imaginario de personas de todas las edades y de las más diversas culturas.

Nuestra búsqueda se ha centrado en redescubrir la fuerza dramática que portan objetos y materias cotidianas al ser despojados de su función utilitaria. Dejamos atrás nuestra mirada racional, pragmática, que nos impide ver las sorprendentes posibilidades poéticas y nuevos significantes que pueden emerger de ellos a través del juego y la ilusión. Trabajamos con el cuerpo, el espacio y la imagen creando universos oníricos, fantásticos y surrealistas donde todo es posible, invitando al espectador a dejarse llevar hacia una experiencia escénica sugerente e inesperada, para contemplarla como quien contempla un paisaje.

Un telón de papel que se transforma en fuego, agua y energía telúrica. Maletas, plásticos y baúles que cobran vida y nos hablan sin palabras sobre el exilio, la partida, las despedidas, y todos esos viajes y cambios que experimentamos en la vida tanto física como espiritualmente. Chaquetas que se transforman en cantantes, tutús en avestruces, plásticos que flotan como agua y aire por sobre los espectadores, cuerpos que aparecen y desaparecen, se doblan, se multiplican

Delirios de papel. Compañía: La Llave Maestra. Teatro Gayarre de Pamplona, España. Año: 2011. Fotografía de Elio Frugone (Fototeatro).

o se desvanecen. Historias improbables, situaciones imposibles, ilusiones conmovedoras, manos que evocan multitudes, elementos cotidianos que se metamorfosean en animales fantásticos, vestidos que danzan formando figuras hipnóticas, cuerpos sin cabezas que recuerdan antiguos romances, figuras de papel que viven historias de amor trágicas, barcos que navegan hacia la memoria histórica, ranas que emergen desde abrigos abandonados, fantasmas de plástico que conmemoran las ausencias que más nos pesan. Juego, ilusión, poesía sin palabras, objetos que cobran vida para contarnos sus historias, para recordarnos que todo lo que nos rodea puede ser una posibilidad creativa, que lo real es solo una convención a la que hay que estrujar para que nos revele sus misterios y que el arte existe justamente para poder ponerle cuerpo a ese sentir invisible e inexplicable que compartimos como humanidad y que se encuentra más allá de la lógica, más allá de la razón.

Hemos creado cinco espectáculos: *Bestiario*, *Delirios de Papel*, *Nómadas*, *Los Niños del Winnipeg* y *Pareidolia*. Dirigido ocho obras de teatro, danza y circo para otras compañías y teatros de Chile y España. Sin duda, en todas ellas hay ciertas partículas elementales que las atraviesan, sustentan y sostienen, conformando así nuestra propuesta artística. Piezas que se mantienen constantes, se desarrollan y adquieren profundidad en cada nuevo espectáculo e investigación para ir conformando nuestra particular poética y lenguaje. El juego, la dramaturgia de la imagen, la fuerza gestual del cuerpo y la transformación poética de objetos y materias. Nuestra dramaturgia es más cercana a la poesía que a la narrativa. Se interna en el reino de lo invisible y lo intuitivo, donde una cosa lleva a la otra a través de pequeñas uniones o enlaces que no provienen de la lógica lineal, sino más bien de la lógica de los sueños, en la que un juego, una imagen, un sonido o un gesto pueden bastar para transportarnos hacia otra dimensión.

Nómadas. Compañía: La Llave Maestra. Teatro Gayarre de Pamplona, España. Año: 2015. Fotografía de Paxti Cascante.

*Bestiario*¹ fue nuestro primer trabajo como compañía. Un ejercicio de investigación en torno a las posibilidades expresivas y poéticas de las máscaras y objetos en diálogo permanente con el movimiento y el gesto. Comenzamos con un trabajo de creación y confección de máscaras de rostro entero basándonos en el reino animal, ya que, de esa manera, durante el proceso creativo nos obligaríamos a transformar el cuerpo, el espacio y la manipulación de objetos, para dirigirnos a espacios menos realistas y más cercanos a lo fantástico y poético que estábamos buscando. Luego, en la sala de ensayo vinieron las improvisaciones, los juegos individuales y colectivos con las máscaras. Poco a poco fuimos descubriendo un universo fantástico de bestias creadas a partir de uno o varios cuerpos. El tercer paso fue la introducción de diversos objetos y elementos que iban potenciando las imágenes y abriendo nuevas posibilidades tanto en la creación de personajes como también de espacios y situaciones.

Bestiario fue la primera puerta abierta, el inicio de esta aventura de compañía que contiene en sí misma todas las bases de lo que hemos desarrollado y profundizado en estos doce años de trabajo: la poesía visual, la transformación del cuerpo, materias y objetos, la creación de universos oníricos, las metáforas, analogías y sinécdoques visuales, los juegos de ingenio y la creación de un lenguaje escénico que transita entre lo cómico, lo fantástico y lo poético.

¹ Creación colectiva. Dirección: Álvaro Morales. Elenco Original: Edurne Rankin, Ion Barbarin, Izaskun Mujika, Patxi Larrea, Aintzane Baleztena. Elenco chileno: Edurne Rankin, Patricia Rath, Camila Rojas, Roberto Cobian, Mario Espinosa. Música: Gorka Pastor. Técnico de sonido: Teto Irisarri. Escenografía: Ion Barbarin / Patxi Larrea. Vestuario: Edurne Rankin. Máscaras: La Llave Maestra. Diseño iluminación: Patxi Larrea. Iluminación: Álvaro Morales. Diseño gráfico: Álvaro Morales. Técnicos en sonido e iluminación Chile: Walter González / Diana Fraczinet. Producción: La Llave Maestra. Coproductores: Teatro Gayarre de Pamplona. Estreno: febrero de 2011, Escuela Navarra de Teatro, Pamplona, España. Desde entonces ha realizado funciones en teatros, ferias y festivales en Chile, Argentina, Brasil, España, Bosnia y Turquía.

Los niños del Winnipeg. Compañía: La Llave Maestra. Centro Cultural Matucana 100. Año: 2016. En la imagen Edurne Rankin. Fotografía de Cristián Comejo.

Luego vino *Delirios de Papel*², que, tal como su nombre bien lo define, es un delirio escénico, una fiesta, una explosión de alegría, creatividad e ingenio, pero, sobre todo, un hallazgo visual y material sorprendente que nos abrió la mente a las enormes posibilidades creativas que poseía el lenguaje que estábamos desarrollando.

Si bien en *Bestiario* el cuerpo y las máscaras eran la columna vertebral de la obra, en *Delirios de Papel* la materialidad —en este caso el papel— se transformó en el cuerpo y actor principal del espectáculo, desde el cual nacía, se originaba y se comunicaba todo. De esta manera, comenzó a cobrar preponderancia en nuestro trabajo la fuerza expresiva de lo inanimado, la sorprendente vida expresiva de la materia (papel, plástico, telas, etcétera), que, sin necesidad de transformarse en figuras antropomorfas, podían hablar y sugerir las más variadas lecturas, atmósferas y sensaciones, gracias a su plasticidad, textura, ritmo o kinética.

Delirios de Papel nos regaló un par de grandes verdades escénicas. Por un lado, que la creación y la destrucción son hermanas gemelas que se crean una a la otra, ya que a medida que el gran telón de papel se iba destruyendo con las intervenciones de los actores que rasgaban, agujereaban y rompían el papel, nacía una obra y aparecían las historias, los personajes y

2 Dirección: Edurne Rankin y Álvaro Morales. Elenco original: Edurne Rankin, Ion Barbarin, Patxi Larrea, Izaskun Mujika, Aintzane Baleztena. Elenco chileno: Edurne Rankin, Roberto Cobian, Elizabeth Dastres, Mario Espinosa, Marcela Burgos, Raúl Escudero y Leonor Marchant. Música: Gorka Pastor. Sonido e iluminación: Álvaro Morales. Técnicos en sonido e iluminación Chile: Walter Gonzalez / Diana Fraczinet. Escenografía y vestuario: La Llave Maestra. Diseño de iluminación: Álvaro Morales / Patxi Larrea. Diseño gráfico: Álvaro Morales. Asesoría en diseño gráfico: Isidro Ferrer. Producción: Edurne Rankin / Álvaro Morales. Coproductores: Teatro Gayarre de Pamplona. Estreno: junio de 2011, Teatro Gayarre, Pamplona, España. Desde entonces ha realizado funciones en teatros, ferias y festivales en Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Brasil, España, Holanda, Turquía y Taiwán.

Pareidolia, juegos para activar la imaginación. Compañía: La Llave Maestra. Centro Cultural Matucana 100. Año: 2018. Fotografía de Michael Gálvez.

las situaciones que daban vida a un mundo inagotable de posibilidades creativas. Así como el escultor que rompe la piedra para encontrar la figura que duerme dentro de ella. Por otro lado, la enorme necesidad de fiesta, desparpajo y libertad que, tanto artistas como público, necesitamos sentir de vez en cuando en este rito colectivo del teatro para sacudirnos de la pesadas lógicas y normas cotidianas que nos alejan del sentido esencial del disfrute, de la comunicación visceral y festiva del humor, para volver a conectarnos, aunque sea por una hora, con la catarsis del juego, la imaginación y el delirio.

Nuestro tercer espectáculo fue *Nómadas*³, un viaje poético y gestual hacia el viajar, la migración, el exilio y el natural impulso de cambiar. ¿Qué nos sucede cuando nos movemos de país, cambiamos de cultura o nos enfrentamos a una nueva vida? ¿Cómo transmitir todas esas incertidumbres, miedos, esperanzas y sueños que nos acompañan en estos procesos de mudanza, tanto real como metafóricamente hablando? Esta vez fue el turno de crear con objetos y materiales propios de un gran viaje: maletas, baúles, cajas de cartón, plásticos de burbujas, papeles, envoltorios, que nos llevaron a descubrir un caleidoscopio de situaciones sugerentes en

3 Dirección y dramaturgia: Edurne Rankin y Álvaro Morales. Elenco original: Edurne Rankin, Patxi Larrea, Aintzane Baleztena. Tramoya y técnico en escena: Felipe Morales. Elenco chileno: Edurne Rankin, Max Pertier, Francisca Artaza. Tramoya y técnico en escena: Mario Espinosa. Música: Gorka Pastor. Sonido e iluminación: Álvaro Morales. Diseño escenográfico: La Llave Maestra. Realización escenográfica: Verónica Eguaras, Javier Rankin, La Llave Maestra. Apoyo escenográfico y de utilerías: Odile Pothier / Felipe Morales. Diseño de vestuario: Edurne Rankin. Realización de vestuario: Edurne Rankin / Natalia Sesma. Diseño de iluminación: Álvaro Morales / Patxi Larrea. Diseño gráfico: Isidro Ferrer. Producción: Edurne Rankin / Álvaro Morales. Coproductores: Principal Gayarre de Pamplona, La Llave Maestra, Fondo Iberescena, Casas de cultura de Zizur, Burlada, Mutilva y Noain de Navarra, España. Estreno: mayo 2015 Teatro Gayarre de Pamplona, España. Desde entonces ha realizado funciones en teatros, ferias y festivales en Chile, Argentina, Costa Rica, México, Estados Unidos, Bélgica y España.

Pareidolia, juegos para activar la imaginación. Compañía: La Llave Maestra. Centro Cultural Matucana 100. Año: 2018. Fotografía de Michael Gálvez.

torno al viajar. Clown, teatro de objetos, animación de muñecos y máscaras se conjugaban aquí en una danza gestual sugerente y poética que invitaba al público a acompañarnos en un viaje onírico hacia los miedos, esperanzas, recuerdos, sueños, pesadillas e ilusiones propios de quién se lanza hacia el gran viaje de la vida y sus cambios. *Nómadas* nos abrió puertas hacia amplios espacios por los que transitar con el lenguaje de la visualidad, adentrándonos en paisajes que se sitúan entre el drama, la poesía y el sueño.

En 2014, nuestro camino se topó con un evento de memoria tan importante como fue la celebración del aniversario número 75 de la llegada del Barco Winnipeg a Chile. A raíz de esta fecha conmemorativa, nos hacen el encargo de crear una pequeña obra corta que relatara esta historia dirigiéndola al público familiar. Encantados y conmovidos por esta bella historia de solidaridad y tragedia, nos pusimos a investigar, entrevistar a sobrevivientes, parientes cercanos, a revisar bibliografía, documentales y otras fuentes. A partir de esta investigación, Eburne escribiría el texto y luego, una vez más, conjuntamente lo llevaríamos a escena, pero esta vez solo con ella en el escenario. Lo que comenzó siendo una pequeña obra corta, se fue transformando paulatinamente en un espectáculo de una hora, llamado *L@s Niñ@s del Winnipeg*⁴, nuestra cuarta obra.

Nuestro enamoramiento con este espectáculo, mínimo en recursos y tremendamente poderoso en emoción, fue inmediato. Durante los ensayos debíamos detenernos constantemente,

4 Dramaturgia: Eburne Rankin. Dirección: Eburne Rankin / Álvaro Morales. Elenco: Eburne Rankin. Música: Gorka Pastor. Sonido e iluminación: Álvaro Morales. Diseño escenográfico: Álvaro Morales. Realización escenográfica: Odile Pothier / Eburne Rankin. Diseño de vestuario: Eburne Rankin. Realización de vestuario: Eburne Rankin / Gabriela Santibáñez. Diseño de iluminación: Álvaro Morales. Diseño gráfico: Álvaro Morales. Producción: Eburne Rankin / Álvaro Morales. Estreno Matucana 100 en abril de 2016. Desde entonces ha realizado funciones en teatros y festivales en Chile, Argentina y España.

Pareidolia, juegos para activar la imaginación. Compañía: La Llave Maestra. Centro Cultural Matucana 100. Año: 2018. Fotografía de Michael Gálvez.

porque en ciertos momentos no podíamos parar de llorar y, a pesar de repetir las escenas una y otra vez, siempre nos conmovían como la primera vez. Cuando logramos terminarlo y dejar de llorar, vino el turno del estreno. El silencio que reinaba en la sala era solamente interrumpido por los sollozos que se escuchaban en la oscuridad. El público estaba viviendo lo que tantas veces experimentamos nosotros en ensayos y lo que tantos pasajeros vivieron en ese desgarrador viaje desde España a Chile.

L@s Niñ@s del Winnipeg es un espectáculo muy querido por nosotros por su lección de humanidad, por las fuertes emociones que se logran con el público de todas las edades, por su simpleza, honestidad y minimalismo presente en todos los sentidos, que nos ha enseñado mucho sobre la grandeza de lo pequeño.

Por último, nuestro más reciente espectáculo, *Pareidolia, juegos para activar la imaginación*⁵, nace de un proceso de investigación y reflexión práctica en torno al lenguaje de la poesía visual que veníamos desarrollando durante tanto tiempo; sus leyes, técnicas y posibilidades. Luego de cuatro meses de investigación y otros cuatro meses de creación y puesta en escena, surge esta obra como una experiencia escénica que apela directamente a los sentidos del espectador,

5 Dirección y dramaturgia: Álvaro Morales / Edurne Rankin. Elenco: Edurne Rankin, Mario Espinosa, Marcela Burgos, Raúl Escudero, Pablo Soto, Max Pertier, Catalina Castellano, Alejandro Nuñez. Elenco proceso investigación 2017: Edurne Rankin, Mario Espinosa, Max Pertier, Francisca Artaza. Música: Gorka Pastor. Diseño escenográfico: La Llave Maestra. Realización escenográfica: Eduardo Jimenez / Odile Pothier / La Llave Maestra. Diseño de vestuario: Edurne Rankin. Realización de vestuario: Edurne Rankin / Ximena Bascuñan. Diseño de iluminación: Álvaro Morales. Producción: La Llave Maestra. Auspicio: Ministerio de la Culturas y las Artes, Gobierno de Chile, Fondart regional 2018. Estreno Matucana 100 en agosto de 2018. Desde entonces ha realizado funciones en teatros, ferias y festivales en Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, Panamá, México, Estados Unidos, España, Bélgica y Holanda.

Pareidolia, juegos para activar la imaginación. Compañía: La Llave Maestra. Centro Cultural Matucana 100. Año: 2018. Fotografía de Andrés Olivares.

estimulando su curiosidad y asombro con el fin de abrir su imaginario, llevándolo hacia espacios escénicos improbables, sugerentes, fantásticos y poéticos, que reivindican la fuerza del juego de la imaginación, la creatividad y la magia de lo simple.

Bebiendo profundamente de conceptos, ideas y estéticas provenientes de diversas disciplinas artísticas como las artes visuales, el diseño gráfico, la ilustración, la danza, el circo, la música y la magia, *Pareidolia* es la obra de la compañía que contiene y sintetiza con mayor claridad nuestra propuesta escénica en su contenido esencial: juego, ingenio, creatividad, sorpresa y poesía visual al servicio de un cambio de mirada que nos devela nuevas formas de ver la realidad.

Han pasado doce años de intenso trabajo sumergidos en este universo de formas, transformaciones, ilusión, juego y creatividad. Navegando en la fuerza expresiva de la imagen; en la simpleza del juego del cuerpo y los objetos que nos rodean; en la transformación constante de la realidad; en la certeza de que hay un alma en cada cosa y que nada es lo que parece. Ingenio, objetos, materias, cuerpos en movimiento, luz y música son nuestros aliados que danzan para crear un lenguaje sin palabras que busca ser universal y acercarnos a vivenciar la poesía invisible y hacer posible lo improbable.