

Entrevista a actriz y directora de La Llave Maestra Edurne Rankin: "Creemos que el juego es el principio del teatro"

🕒 11 septiembre, 2018 👤 culturizarte 📁 Entrevista, Teatro 💬 0

Entrevista a actriz y directora de La Llave Maestra

Edurne Rankin: "Creemos que el juego es el principio del teatro"

ENTRADAS RECIENTES

Entrevista a actriz y directora de La Llave Maestra Edurne Rankin: "Creemos que el juego es el principio del teatro"

ALEJANDRO JODOROWSKY LANZA CROWDFUNDING PARA TERMINAR LA PELÍCULA "PSICOMAGIA: UN ARTE PARA SANAR"

Archivos inéditos de la vida en Rapa Nui llegan con estreno de TIERRA SOLA a salas Miradoc

POR PRIMERA VEZ LLEGA AL EDIFICIO COUSIÑO LA OBRA PAREIDOLIA

SALA DE ARTE CCU PRESENTA LA EXPOSICIÓN "LA GRANDEZA DE LO PEQUEÑO", UNA MIRADA AL CÁNCER INFANTO JUVENIL

ARCHIVOS

En el marco del Ciclo que se está realizando en Matucana 100, entrevistamos a la directora y actriz de la compañía chileno española La Llave Maestra, quien junto al director Álvaro Morales, nos cuentan todo acerca de su proceso creativo, sus obras "Pareidolia", "Nómadas" y "Delirios de Papel" y sus proyectos a futuro.

¿Cómo se gestó la compañía La Llave Maestra?

Luego de estar viviendo en Chile, en un período nos fuimos hace 4 años a España, como Álvaro y yo también teníamos una compañía aquí en Chile con más gente, decidimos fundar una nueva

compañía e invitamos a algunos actores y amigos que teníamos en España. Los primeros años estuvimos allí. Allí se gestó la compañía.

Teníamos la idea de hacer un proyecto de compañía que aglutinara varias disciplinas que tuvieran que ver con el teatro de objetos, el teatro físico, las máscaras, el clown, todo lo que trabajamos con la

compañía y que fuese más especialmente un teatro sin palabras. Antes los dos hacíamos lo mismo pero el texto de una manera más narrativa aristotélica, con principio, medios, nudo, desenlace. Ahora en La Llave Maestra hemos roto toda esa manera de narrar, todo ese tipo de dramaturgia y operamos desde otro lado. Con esas inquietudes fue como se fue gestando y se fundó la llave Maestra.

¿Cuáles son los conceptos y temas con los que trabajan?

Edurne: Por un lado trabajamos con varios conceptos, por así decirlo. Uno muy importante que es la transformación y resignificación de nuestro entorno, de los materiales, de los objetos cotidianos, de las materias, dándoles una nueva mirada y

septiembre 2018

agosto 2018

julio 2018

junio 2018

mayo 2018

abril 2018

marzo 2018

febrero 2018

enero 2018

diciembre 2017

noviembre 2017

octubre 2017

septiembre 2017

agosto 2017

julio 2017

junio 2017

mayo 2017

abril 2017

marzo 2017

febrero 2017

enero 2017

diciembre 2016

noviembre 2016

octubre 2016

septiembre 2016

agosto 2016

julio 2016

junio 2016

mayo 2016

abril 2016

marzo 2016

febrero 2016

resignificado y transformándolos en una lectura que muchas veces es más poética o más cómica, dependiendo de la escena.

Álvaro Morales (director): Nuestra idea es darle una mirada creativa a nuestro entorno y las posibilidades que están ahí esperándonos en nuestra vida cotidiana, para poder darle un nuevo significado, nuevas lecturas y para transformar creativamente nuestro entorno en un juego, como cuando éramos niños. Ahí está la manera de tocar los temas humanos, poéticos, cómicos, dramáticos, para darle una nueva mirada a la realidad, para darle poesía, una mirada poética a nuestra realidad.

Edurne: Nuestro teatro, la compañía, la filosofía también fue; no necesitamos de grandes cosas, sino que papeles, plásticos, objetos cotidianos. Nuestro propio cuerpo, y con todo ese trabajo, más la imaginación y el talento que tenga cada uno poder transformar nuestro entorno. Para nosotros es una postura política también, de alguna manera. Creemos que, como artistas también ahí tenemos algo que hacer y qué decir. Esa es como una patita bien importante de la Llave

Maestra. Después trabajamos y hablamos en general del ser humano. Siempre como centro de todo, de lo que le pasa en la vida, de sus emociones, de

diferentes momentos en los que puede estar. También hablamos muchas veces de la muerte, de las ilusiones, del juego, y apelamos también un poco con el espíritu lúdico que tiene la compañía a despertar otra vez en el espectador esa maquina que todos tenemos con nosotros, que es la creatividad, la imaginación, la ilusión y que a veces parece que se nos olvida en esta vida llena de prisas, de celulares, de computadores, se nos olvida que la máquina más bonita que tenemos somos nosotros mismos. Eso es lo que queremos despertar en el espectador cuando vienen a ver nuestros espectáculos.

¿Como funciona el proceso creativo?

El proceso creativo es muy difícil de explicar. Tenemos identificados varios puntos ya. Tenemos una especie de método, pero no es tan 100% fiable decir que es así, porque se nos escapan muchas cosas que nos pasan cuando creamos también. Cuando hay un proceso creativo, lo primero que Álvaro y yo hacemos al reunirnos es decir qué nos apetece hacer, que nos apetece contar, de qué va a tratar

enero 2016

diciembre 2015

noviembre 2015

octubre 2015

el próximo espectáculo, con qué técnicas vamos a trabajar, con qué materiales, porque siempre la materialidad es muy importante para nosotros, las artes visuales son muy importantes para nosotros. Álvaro también pinta y diseña también. Yo también

diseño el vestuario. Los diseños son muy importantes de lo que es la propuesta teatral.

¿Actúas y diriges? ¿Qué aspecto del trabajo teatral

disfrutas más y por qué?

Esta es una compañía independiente y es como un circo en familia. Álvaro y yo llevamos la compañía y invitamos a otros actores a trabajar con nosotros. La verdad es que entre los dos hacemos de todo. Entre los dos dirigimos, hacemos la producción tanto nacional como internacional. Álvaro también diseña. Ha diseñado toda la gráfica de todos los programas de manos pero el afiche lo va a hacer Francisco Olea. Tenemos la suerte de trabajar esta vez con él. Disfruto mucho todo. Es difícil separarlas cuando empezamos a crear. Porque una vez que empezamos a imaginar, imaginamos un completo, no lo puedodiseccionar por partes. No te puedo explicar así, entonces cuando estamos en la creación y estamos buscando y pescando todo lo que tiene que ver con la creación. Es un disfrute muy rico y es como muy lúdico. Abrimos todo, en un momento todo vale y empezamos el embudo y todo no vale, y luego hay que probar y probar y como actriz tienes que estar proponiendo, proponiendo, proponiendo y probando. Eso es muy rico porque es jugar. La otra parte de la obra es muy rica también cuando ya está todo hecho y viene el público y la sensación es increíble, es la mejor droga. No he probado muchas pero esta es la mejor que conozco. Dirigir me gusta mucho. Me gusta mucho ver trabajar a las actrices y a los actores, verlos buscar, ayudarlos a buscar, limpiarles, saber que hay actores y actrices que van a crecer mucho y que tienen mucho para dar y desentrañar, porque cada actor y cada actriz es como una especie de laberinto. Hay que llegar hasta él o hasta ella para que saque lo mejor y lo más bonito que tiene dentro para poder regalarle al resto. Entonces también es un desafío súper bonito. También me gusta mucho la dirección de actores. El diseño de vestuario me encanta. Hace tiempo que llevo haciendo una investigación sobre dar otra utilidad al vestuario, no sólo un vestuario que se pone un

actor, y transformarlo, desde los objetos, como en "Pareidolia". Muy entretenido. No te sé decir con cuál me quedaría. Si te sé decir que no podría dejar de actuar.

Las obras que montan tienen un aspecto lúdico bastante importante. ¿Qué los lleva a crear este tipo de trabajo?

Yo creo que tiene que ver con que nosotros somos así. Hay algo que no podemos evitar, aunque quisiésemos hacer otras cosas, es eso. Nos gusta jugar. Creemos que el juego es el principio del teatro. No sólo del teatro sino que del aprendizaje del ser humano. La mejor manera que el ser humano aprende es mediante el juego. Está comprobadísimo. Jugar es muy placentero. Entonces está todo asociado alrededor de ahí. Luego de ver lo que causa en el espectador, todavía lo convierte en algo placentero, porque ves la respuesta, te escriben, te cuentan, lo que les pasó, que se van felices, entonces es muy rico y también a nosotros nos gusta aportar luz. Queremos aportar un poco de alegría y de luz a este mundo y contrarrestar con otras partes más oscuras que hay también en este mundo. Lo lúdico también puede ser melancólico, puede ser otras muchas emociones, no sólo alegría. Creemos que a través del espíritu lúdico la gente se conecta en pos de construir también. Queremos sumar a eso. Esa es una de las razones.

Uds. están entre España y Chile. ¿Cómo funciona la compañía trabajando en ambos países?

No, la verdad es que un tiempo andábamos entre Chile y España, y nos iba muy bien, igual que ahora que también nos va muy bien pero era una locura. De ese período nació "Nómadas". Ahora llevamos 5 años y medio radicados en Chile, y desde Chile difundimos nuestro trabajo por todo Chile, de norte a sur y de aquí salimos un montón al extranjero con las obras. De hecho este año tenemos once giras internacionales, desde enero hasta noviembre, que es un número importante para ser una compañía independiente, chilena. Pero estamos radicados en Chile. Es un bonito momento en el que está Chile ahora culturalmente, que viene desde hace unos años, en un estado de efervescencia, donde se están dando muchas cosas. Siempre viajamos una vez al año, mínimo, a España. En Febrero estuvimos y ahora vamos a volver en

octubre
nuevamente, a un
par de festivales,
como el
Iberoamericano
de Almagro o la
Muestra
Internacional de
Teatro

Contemporáneo de Santander, y otras fechas más que tenemos por ahí.

Las obras se han presentado en 13 países. Son España, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Taiwán, Holanda, Bélgica y estados Unidos. A Algunos de ellos hemos ido hasta cuatro veces. Vamos teniendo un circuito y nos van llamando. De hecho ya nos llamaron por "Pareidolia", para ir con ella y eso que todavía no han visto ni el video.

Cuéntame un poco sobre cada una de estas tres obras que se están presentando en el Ciclo de Matucana 100.

La obra que vamos a dar esta semana que se llama "Delirios de Papel", el nombre le va muy bien, porque como dice su nombre es un delirio. Es una hoja gigante de papel, es un telón. Cuando el público se sienta en la butaca, lo único que ve es un telón gigante, de derecha a izquierda, del suelo hasta el techo, de papel. Ahí empiezan a ocurrir una sinfonías de mini historias que van pasando, ya sea a ras de piso, arriba, abajo, en el centro, algunas pequeñas, unas de 6 metros. Vamos jugando, interviniendo el papel, vamos cortando, vamos apareciendo y van apareciendo pedazos de nuestro cuerpo alrededor del papel, vamos pintando, cortando. También pintando con las luces y la verdad es que es un delirio. El comentario que nos hacen mucho es: "¿Uds están muy locos? ¿En qué estaban pensando cuando hicieron este espectáculo? Es una fiesta también. Sigue con el lenguaje de la compañía. Los actores no son los protagonistas, sino que esa enorme hoja de papel que se va transformando. A medida que la hoja de papel se va destruyendo, la obra se va creando. Todo ese papel termina reciclado, pero no te voy a develar el final porque lo vas a ver, pero termina en una gran fiesta y todo el papel es utilizado. La verdad es que nos ha traído muchas alegrías porque hemos viajado con ella. Es una de las obras más antiguas, junto a "Bestiario", que no está en este ciclo, y con ella hemos viajado muchísimo. Ha sido bonito ir descubriendo que por el lenguaje de la compañía hemos ido a países como Taiwán y Turquía, que no solamente tienen un idioma diferente, sino que también hay una

cultura y unos códigos sociales diferentes. A pesar de eso, las obras se reciben extraordinariamente, la gente se emociona, ríe, llora igual, y es bonito ver que no necesitamos la palabra para poder comunicarnos con otras culturas, con otras personas. Eso ha sido un regalo muy bello que nos ha traído el descubrir este lenguaje y profundizar en él que hacemos en la compañía.

Luego está "Nómadas". Nació del período que estábamos viviendo entre España y Chile, y girando internacionalmente, que ya no sabíamos donde estábamos viviendo, con la familia de España con cajas con cosas nuestras, con la familia de Chile, entonces en un momento dijimos: ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar en la próxima obra? Y dijimos de esto, de esto que nos está pasando y que le está pasando a mucha gente en el mundo ahora, no solo a nosotros. Nos dimos cuenta que es muy fácil viajar en nuestra época y que hay mucha gente que está viajando y por diferentes motivos y nos plantamos a hablar del viaje. Ahí empezamos una investigación de quienes viajan ahora, qué diferencia hay entre quienes viajan ahora y los que viajaban antes, está la inmigración, están las personas que viajan por deseo, están las personas que viajan por necesidad, por guerra. Están las personas que viajan por ilusión, porque tienen un amor en otro país, tienen la ilusión que su vida va a mejorar y van a tener mejores oportunidades en otro lado. En realidad todo el mundo viaja porque tiene necesidad y cree que va a estar mejor en otro lado. Pero nos dimos cuenta que había un momento muy vulnerable del ser humano, en el que se ve, decide que tiene, que se lleva consigo desde donde está, se despide de sus lazos, de sus cosas, de su vida de donde estaba, y cuando decide con qué se va, y con quién se va y todavía no ha llegado a su lugar de destino, es un momento que se siente muy vulnerable porque uno ha decidido irse pero todavía no llega al otro lado. Lo único que tiene son creencias o esperanzas de lo que va a ser. Pero no sabe como va a ser su vida. Entonces nos dimos cuenta que el ser humano está en una especie de limbo o de montaña rusa con muchos altibajos y muchas emociones. En un momento uno pensaba: "¡uy, que bien me va a ir en mi nueva vida, que genial!" Y a los dos minutos dice: "¡Que mierda!, ¿que he hecho? Por qué me voy a ir?" Y vienen todos los miedos, todos los monstruos, y empezamos a centrarnos en ese momento, de que cosas eligen y que le pasa en ese momento. De ahí salió "Nómadas" que tiene que ver con los viajes, y con las personas que están en continuo movimiento, como es ese emocionar, quizás sin esas raíces tan fijas, o que es sacar esas raíces fijas y llevarlas a ese otro lugar que tu no sabes todavía.

"Pareidolia" nació casi de casualidad. El año pasado postulamos a un fondo de investigación para seguir profundizando en el lenguaje de la compañía. Ganamos el fondo y nos encerramos durante cuatro meses a investigar sobre el lenguaje de la compañía. Estuvimos probando sin ningún ánimo ni atisbo de crear ninguna obra, literal y siempre se nos hizo muy difícil eso, porque siempre uno tiene el objetivo de hacia donde hay que ir. Cada vez que veíamos que íbamos a algún lado, era ¡No, no, no! Vamos a investigar, no nos centremos en eso, abramos, abramos y al final hicimos un *work in progress* en el anfiteatro de Bellas Artes. Fue bastante largo porque duraba como 50 minutos, porque teníamos mucho material. Salieron muchas cosas, muchas ideas y para nuestra sorpresa fue gente que nos decía que luego quería comprar la obra, y nosotros les decíamos que no era una obra. No estaba a la venta, es un *work in progress*. Decían: "Si, pero a mi me gusta, la quiero comprar" y nosotros: "No, no, no, no es una obra" Dijimos: La gente está pidiendo esto, quiere decir que gustó el material que hemos sacado, aunque no sea una obra definitiva, así que decidimos postular a un fondo regional para la creación y ahí empezamos a crear. Hay cosas que están que son de la investigación del año pasado y hay otras cosas que se crearon completamente nuevas para este nuevo proceso que se hizo con "Pareidolia". Salió porque estuvimos trabajando mucho. Nosotros somos unos enfermos de la "Pareidolia" en todas nuestras obras. Como trabajamos con los materiales y la cualidad que tiene es que tratamos de escuchar el material, igual que los actores, los materiales tienen muchas capacidades y muchas limitaciones. Dentro de eso vamos viendo que es lo que tiene cada uno especial, qué sugiere, qué propone, porque algo que nos gusta mucho a la compañía es no cerrar sino sugerir y que el público complete, que el público sea un público activo, al que no le tengamos que dar todo. El público agradece mucho eso también. Nos dimos cuenta que todo lo que estábamos trabajando eran puras Pareidolias, y entonces decidimos empujar eso, sacar por ahí el trabajo. Ahora es una enfermedad masiva de la compañía que ya sufrimos todos, y parte del público, porque por Facebook nos envían fotos con "Pareidolia" también. "Pareidolia" también tiene algo que es muy delicada, es una oda a la belleza para nosotros también. Queremos hacer un homenaje a la magnífica Loie Fuller, que es una de las precursoras de la danza moderna, una mujer increíble, de finales del 1800, bastante desconocida, fue increíble. Incursionó no solo en la danza, sino que en la escenografía, en la iluminación, en el diseño. También ahí le hacemos un pequeño homenaje a ella.

¿Qué proyectos tienen a futuro?

Los proyectos a corto plazo que tenemos ahora es seguir difundiendo los trabajos y seguir las giras, porque tenemos giras planeadas. A finales de septiembre hemos sido invitados a muestra Iberoamericana de Montevideo, Uruguay y vamos con "Delirios de Papel" después de eso nos han invitado a Costa Rica a inaugurar la Muestra Nacional de dramaturgia y vamos con "Nómadas". Así que estamos muy felices de ir. Además vamos a impartir un taller y genial porque son un amor nuestros amigos costarricenses. Después de Costa Rica nos vamos corriendo para España con dos obras. Vamos a estar en varios festivales. Algunos de ellos son el Iberoamericano de Almagro, al que vamos a un hermosísimo teatro Municipal con "Los Niños del Winnipeg". Es la única obra de la compañía que por ahora tiene texto. Se hizo con una investigación, a través de los testimonios de unos niños que vinieron en el Winnipeg. De ahí seguimos rumbo a Bélgica con "Nómadas". Siguen los viajes, no paramos y el año que viene seguiremos difundiendo y haciendo giras. Nos interesa mucho difundir, porque siempre lo hacemos, desde Iquique hasta Punta Arenas, Puerto Williams hemos estado, así que seguiremos difundiendo nuestro trabajos, no sólo por el mundo sino que también por Chilito.

A final de año vamos a abrir un taller porque mucha gente nos está pidiendo, incluso de regiones, de afuera, de otros países, que por favor hagamos un taller intensivo, que lo daremos Álvaro Morales y yo, para los últimos meses del año. Esa es otra patita de la compañía. No tenemos mucho tiempo pero nos gusta. El año pasado por ejemplo estuvimos en Estados Unidos, y una Universidad nos invitó a Álvaro y a mi a ser profesores, a dar clases durante tres semanas. Se formó un grupo muy bonito entre la gente de danza, de teatro y música, porque eran los ramos que tenían en aquella universidad artística. Estamos pensando en nuevos proyectos para más adelante, tenemos muchos proyectos en carpeta pero hay que dar un tiempo para todo.

No sabemos si daremos un ciclo como este. Nosotros felices porque estamos muy contentos de mostrar todos los trabajos y de ver la reacción de la crítica. Hemos tenido críticas muy buenas y del público. Está siendo muy bonito. La gente viene y dice: "¡Yo me repito, y ahora traigo a mi sobrino, y ahora traigo a mi hijo y traigo

a mi abuelo!". La gente sale muy feliz y nosotros de ver eso salimos todavía más contentos.

ARTES ESCÉNICAS

CARTELERA TEATRAL

DELIRIOS DE PAPEL

ENTREVISTA

LA LLAVE MAESTRA

MATUCANA 100

MONTAJE

NÓMADAS

OBRA

OBRA DE TEATRO

PAREIDOLIA

TEATRO

TEATRO CHILENO

« ANTERIOR

ALEJANDRO

JODOROWSKY

LANZA

CROWDFUNDING

PARA TERMINAR LA

PELÍCULA

"PSICOMAGIA: UN

ARTE PARA SANAR"

SÉ EL PRIMERO EN COMENTAR

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Comentario

Nombre*

Correo electrónico*

Sitio web

Guarda mi nombre, correo electrónico, y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR COMENTARIO

[Política de Privacidad](#)

[Nosotros](#)

Culturizarte 2018 - Todos los derechos reservados
