

Teatro Phi

Cuerpo y Ritmo Urbano

Phi es una letra griega, un signo arraigado desde los orígenes de la cultura occidental que representa el número mágico de la proporción áurea: 1,618. Este número, presente en la composición de la naturaleza y del ser humano como extensión material de la misma, inspira nuestra puesta en escena con premisas que originan un espectáculo vertiginoso que bordea los límites de la exactitud.

Teatro Phi es una compañía que indaga en la técnica del *body percussion*, un lenguaje artístico de carácter rítmico donde se fusionan sonidos generados por el cuerpo, el movimiento y los objetos cotidianos. Estos objetos, mediante una reinterpretación lúdica abren el imaginario de la puesta en escena y se transforman hasta llegar a convertirse en instrumentos musicales capaces de generar diferentes ritmos, completando así, un espectáculo que fusiona el teatro, la danza, la música y la percusión.

Para lograr esta explosión de sensaciones, la Compañía Teatro Phi utiliza tubos de PVC, basureros, sartenes, tarros, mesas, vasos, linternas, zippos y palos de escoba para interpretar una gran canción que, sumada al cuerpo de los actores, le da vida a un espectáculo lleno de coordinación, energía, magia y mucho humor.

En siete años de trabajo nuestra compañía ha generado un lenguaje propio que es una muestra de precisión escénica, teatro y técnica musical. Por lo tanto, Teatro Phi es un exponente actual de nuevos lenguajes escénicos y un ejemplo de la interdisciplinariedad artística. La diversión y el cariño del público son finalmente los resultados de un espectáculo de gran nivel, único en nuestro país.

Los orígenes de Teatro Phi...

Del basurero al instrumento musical

En el año 2001, un grupo de cuatro actores se propone comenzar un viaje sin retorno por la investigación escénica a partir de la utilización de elementos cotidianos (cotidiáfonos). Con la inquietud propia del resultado que se pudiese obtener al fusionar diversas disciplinas artísticas, junto con el auge de la intertextualidad dentro del lenguaje teatral contemporáneo, surge una premisa para el trabajo escénico: crear una puesta novedosa y dinámica pero, por sobre todo, de lenguaje universal y para todo espectador.

Así, se comienza a indagar en los diferentes parámetros de sonido que se pudiesen producir con basureros, mesas y el propio cuerpo. La primera aproximación hacia este laboratorio, que pretendía reciclar elementos urbanos y generar pequeñas canciones a partir de su percusión, requirió del descubrimiento de la música como

un lenguaje que podía surgir desde los más recónditos e inesperados lugares.

La música nos permitió darnos cuenta del sin número de posibilidades de comunicar y generar signo escénico a partir de un lenguaje que no tenía fronteras ni limitaciones de comprensión. La universalidad de ésta y sus características intrínsecamente festivas, hacían de la música el componente fundamental de nuestra búsqueda.

Cuando descubrimos que los ritmos resultantes de la percusión con nuestros cuerpos podían producir un universo sonoro interesante comenzamos a generar una interacción entre éste y la forma de entregarle una visualidad. Finalmente la música y la forma en la que se cohesionan con el movimiento y las técnicas propiamente actorales, dan pie a los primeros montajes que, aunque inexpertos, ya nos permitían soñar con la realización de un formato más largo y profesional.

Aún cuando los referentes utilizados en un principio eran grandes compañías internacionales que ya habían puesto el body percussion sobre la palestra escénica, poco a poco nuestro proyecto comenzó delimitarse, a tomar rumbos propios y a asumir una particularidad que ya es parte de nuestra esencia como Compañía.

En julio del 2003 Teatro Phi realiza su primera puesta en escena profesional. Ésta consistió en una breve temporada la cual no sólo nos dio a conocer al público general, si no que además, nos abrió nuevos desafíos artísticos.

Se persistió en el mismo espectáculo, el cual creció tanto en su contenido y precisión como en la masificación de audiencias. En abril del 2005 el espectáculo se nombra ***Phi 1,618*** y se presenta en un espacio de mayores proporciones, un galpón propio y de gran capacidad acondicionado para nuestro montaje, el cual estuvo constantemente lleno en cada una de nuestras funciones.

Rápidamente los requerimientos técnicos surgieron como una necesidad inminente para aportar al crecimiento artístico de la Compañía y la calidad del montaje. Al trabajo arduo de sus integrantes para perfeccionar la interpretación musical y el descubrimiento de nuevos objetos para percudir, se sumó una preocupación estética por la puesta en escena y un importante cuidado por la calidad del sonido producido.

Teatro Phi incorpora entonces tecnología de punta a su espectáculo amplificando los sonidos producidos en vivo durante la función. Se suman también nuevos integrantes al equipo técnico de la Compañía, quienes trabajan fuera de escena resguardando la calidad de la recepción de nuestro público. Con estos avances de carácter técnico, aseguramos que el público pueda sumergirse en la fantasía sonora que proponemos, llegando más allá de la visualidad, descubriendo texturas y colores en nuestro espectáculo. *Phi 1,618* se modifica en miras a un espectáculo de calidad internacional.

La primera función, tras este crecimiento técnico, se celebra con una nueva temporada que marca un hito en la historia de la Compañía. Esta temporada se realiza en diversos teatros de capital entre los que se encuentran el *Teatro de la Universidad Católica*, tradicionalmente uno de los espacios más prestigiosos a nivel artístico y el *Centro Mori*, sala que programa importantes trabajos de vanguardia artística.

En septiembre, y durante la temporada en el *Centro Mori*, queremos transmitir el carácter festivo de esta nueva etapa de producción por lo que el espectáculo se

difunde como ***Phiesta Urbana***, con un éxito de taquilla que respondía al trabajo realizado por Teatro Phi.

Pero somos unos convencidos que el proceso y la maduración del trabajo nunca se detienen. Es por esto que la compañía ensaya constantemente para perfeccionarse y jugar con nuevos objetos. Creemos que el público debe estar siempre sorprendiéndose con un espectáculo que propone un cúmulo de sensaciones y un vértigo para el imaginario.

Nos propusimos entonces la realización de un proyecto artístico de gran envergadura el cual nace un año más tarde. Este nuevo montaje lleva por nombre **Auch!** y es el espectáculo que tenemos actualmente en cartelera.

La gran calidad propuesta por Teatro Phi ha hecho de éste un fenómeno que ha itinerado en diversas ciudades de nuestro país tales como Concepción, Temuco, Talca, Puerto Montt, Copiapó, Antofagasta, Viña, Valparaíso y La Serena entre otras. Teatro Phi ha realizado además giras internacionales con funciones en Perú, Bolivia y República Dominicana, donde se celebró, además, nuestra función número 100.

Auch!

Una canción para todo espectador

A lo largo de nuestra trayectoria artística hemos podido constatar el asombro y la alegría con la que responde el público a nuestro espectáculo. El vínculo de Teatro Phi con el receptor se genera con cualquier espectador ávido de sorpresas, ritmo y energía. Éste, incluye a todo el espectro posible de públicos; niños, jóvenes, adultos y tercera edad, pero también traspasa las fronteras delimitadas por el lenguaje humano gracias a la música y sus características de universalidad.

Auch! es una muestra más del vínculo que generamos con el público. Nos interesa hacer al espectador parte importante de nuestro espectáculo por lo cual rompemos los límites del escenario para interactuar con ellos a través del juego rítmico.

Nuestro nombre ha sido pensado también como una manera de mediación artística y formación de audiencias. Auch! alude de manera divertida e irónica a la idea errónea del dolor que pudiese producir la percusión con el cuerpo. A través de nuestro nombre, queremos generar un conocimiento específico sobre el *body percussion*, este lenguaje artístico tan poco explorado en nuestro país que gracias a nosotros se introduce en la palestra de las artes escénicas.

Auch! es una muestra creativa de una hora de duración, una experiencia única para quienes están dispuestos a disfrutar de un espectáculo impresionante de coordinación y lleno de diversión. Seis actores en escena, una escenografía que indaga en el concepto urbano haciendo referencia a la construcción y el crecimiento de las grandes ciudades, algunos instrumentos improvisados con objetos cotidianos, y un diseño de iluminación con tecnología de punta, son los únicos

elementos de una puesta en escena que, aún cuando utiliza una técnica propiamente actoral, colinda constantemente con el lenguaje musical.

La puesta en escena es ágil y se construye a partir de fragmentos independientes que construyen una dramaturgia en base a situaciones que, desde la comicidad, mantienen la atención constante de nuestro público. Al lenguaje desarrollado a partir del *body percussion*, se le suma la incorporación de nuevas técnicas como el malabarismo y géneros como el teatro negro lo que estimula los sentidos de nuestro espectador.

Auch! está pensado como un concierto de gran virtuosismo rítmico, cómo un espectáculo que posiciona a Teatro Phi como el único exponente nacional que indaga en un lenguaje novedoso y lleno de versatilidad.