

Monserrat Casanova

Escenógrafa

Monserrat Casanova es una creadora chilena instalada en París que ha colaborado con compañías canarias como Danza Berthelius o Teatro Tamaska, escenógrafa y diseñadora de vestuario estudió arquitectura y se dedicó de lleno al mundo de la escena. Ha trabajado con grandes nombres de la Danza, el Teatro, la Ópera y el Cine europeos.

De la Arquitectura a la Escenografía

A través de mis estudios de arquitectura tanto en Chile como en Francia, mi interés principal fue la simbología en la arquitectura tradicional, indígena en Sudamérica y después en Europa hacia otras culturas, Dogones y otros pueblos nómadas, conocí en un congreso a Paolo Solari y otros y mi interés fue hacia las arquitecturas utópicas y las arquitecturas efímeras. En mi último año de estudios cuando uno debe comenzar a dejar los sueños atrás, enfrentarse al mundo laboral y conciliar realidad económica y creación arquitectural, me invitaron a ver un espectáculo en el Teatro 140 en Bruselas FLOWERS de La Compañía Lindsay Kemp, basada en Notre Dame De Fleurs de Jean Genet y ahí supe que lo que quería era eso: Dedicarme a la Escenografía. Se terminaron todas mis dudas existenciales al respecto.

Monserrat Casanova is a Chilean artist living in Paris, who has worked with Canary companies such as Danza Berthelius or Teatro Tamaska; scenographer and costume designer, she studied architecture and has dedicated her life to the stage. She has co-operated with leading names of the European Dance, Theatre, Opera and Cinema scenes.

From Architecture to Scenography

Through my architectural studies, both in Chile and in France, my main interest became the symbolism of traditional, indigenous architecture in South America; later on, in Europe, my interest moved to other cultures, Dogons and other nomadic tribes; I met Paolo Solari and others in a conference, and then my attention moved on towards Utopian architecture and ephemeral architecture. During my last academic year, when one is supposed to leave one's dreams behind, face the labour market and reconcile economic reality and architectural creation, I was invited to see a show in Theatre 140 in Brussels, it was FLOWERS by the Lindsay Kemp Company, adapted from Notre Dame De Fleurs by Jean Genet and there I became aware of what I wanted to do: to dedicate my life to scenography. All my existential doubts ended there and then.

En el centro, Monserrat Casanova. Arriba y abajo, algunas de sus creaciones. Fotografías: Beatriz Hdez.

Vestuario y Escenografía

Inmediatamente mi idea fija fue hacia el teatro, Y bueno después han sido los encuentros. Me ofrecieron un trabajo como asistente de vestuario para una creación, Inmediatamente acepté porque tenía que ver con el Teatro. La Creadora de Vestuario: Maritza Gligo, con mucha experiencia profesional que viene de una tradición de alta costura, de teatro y cine, me enseñó todas las bases necesarias, que me han servido enormemente para relacionarme con los profesionales de talleres de vestuario, saber como se debe llevar a cabo la realización del vestuario. Después, otro encuentro; Maguy Marin me llevó finalmente a la concepción de escenografía y vestuario.

La Concepción del Vestuario y la Escenografía permite crear el universo en que se desarrolla la pieza, el universo en el cual se desplazan los personajes. Siempre a mi modo de ver en interacción con la iluminación.

Danza/Teatro /Cine

La manera de trabajar en danza y teatro es dirigida hacia el espectador que se encuentra a tres o cinco metros de la escena como mínimo, hay que exagerar, si por ejemplo se trata de trabajar con tramas de efecto vibratorio, se va a recurrir a pátinas, a pinturas que acentúen y que permitan que el espectador pueda percibir el efecto. El mismo trabajo en cine, en que el ojo del espectador en un close up esta cerca, se debe trabajar en detalle, con texturas y superposiciones sutiles, sugerir .Creo que es el mismo trabajo desde diferentes ángulos de visión, diferentes encuadres. Se abordan de diferente manera.

Canarias

Islas y volcán, uno de los lugares mas bellos que he visitado, la fuerza de la naturaleza está presente lo que permite situarse ante el horizonte. La gente es abierta y con un sentido del humor próximo al de mi tierra, me siento muy a gusto. En cuanto a mi trabajo se ha desarrollado una fructífera colaboración con la compañía de teatro Tamaska dirigida por Carlitos Belda y Fefi Suarez (super capos, simpáticos,

Costumes and Scenography

Immediately, my one idea was the theatre; and then, of course, came the encounters.

I was offered a job as costume assistant for a production. I accepted immediately because it had something to do with the Theatre. The Costume Designer: Maritza Gligo, with a lengthy professional experience as she came from haute couture tradition in the theatre and the cinema, showed me all the groundwork, which has been extremely useful for dealing with professionals in costumiers, for knowing how to make ready the costumes. Then, another encounter; Maguy Marin finally led me to the concept of scenery and costumes.

The Concept of Costumes and Scenography allows the creation of the universe in which the piece develops - the universe in which the characters move; always in interaction with the lighting, in my opinion.

Dance/Theatre/Cinema

The way of working in dance and theatre is addressed towards an audience which is at least three or five metres from the stage; therefore, there is a need to exaggerate. If, for example, we want textiles with a shimmering effect, we will need to use patinas, paints which enhance and allow the spectator to perceive the effect. The same work in the cinema, where the filmgoer's eye is very near in a close-up, there is a need to work in detail, with subtle textiles and overlaps, a mere suggestion. I think it is the same work seen from different angles, different frames. It is tackled in a different manner.

Canaries

Islands and a volcano, one of the most beautiful places I have ever visited, the force of nature is present, allowing you to place yourself on the horizon. The people are friendly and with a sense of humour similar to that of my homeland, I feel very comfortable. In regard to my work, there has been a very productive co-operation with the Tamaska theatre company directed by Carlitos Belda and Fefi Suarez (the tops, likeable, friendly and so on); I find that

amigos y demás), encuentro que el trabajo que se ha llevado a cabo culturalmente en Canarias, es admirable.

He efectuado diversos viajes estos últimos años, lo que me ha permitido ver el progreso enorme que se ha realizado, la inauguración de la nueva escuela de actores, los diferentes grupos y compañías de teatro y danza, exposiciones fotográficas, de pintura etc. En fin creo que está en plena expansión.

Chile

He colaborado a través de diversas creaciones y giras por Sudamérica y Europa con la Compañía Teatro del Silencio, dirigida por Mauricio Celedón que esta formada esencialmente por chilenos y otras diversas nacionalidades, es la compañía residente de teatro de Calle en Aurillac (Francia). Lo que me ha permitido trabajar en mi país y estar en contacto directo con la gente a través de diferentes espectáculos teatrales gratuitos. El teatro en Chile no está económicamente al alcance de todo el mundo.

En cuanto a volver definitivamente a Chile, no sé qué contestarte. Cuando has estado tanto tiempo lejos de tu país, uno se da cuenta que no es el lugar, que lo más importante se pasa dentro de uno mismo. Evidentemente cuando vuelvo reconozco las montañas, las piedras los caminos y veo la familia, estoy contenta pero en Francia también está mi hogar. Me ha pasado de volver de viaje, pasar frente a la Notre Dame, estar contenta de vivir en París y sentir que también pertenezco a esta tierra. Lo ideal sería un tiempo en Europa, un tiempo allá.

La Realidad Sudamericana

Creo que en estos momentos Sudamérica está viviendo un proceso de democratización y reconociendo sus raíces, buscando su identidad, lo cual va a permitir una liberación en diferentes planos económicos, sociales y una expansión cultural que ha estado en segundo plano durante muchos años, sin subvenciones y censurada. En todo caso la juventud está entusiasta, ávida de crear y abrir nuevos horizontes.

the work carried out in the Canaries from a cultural viewpoint is admirable.

I have made different trips during these last years, and that has allowed me to observe the enormous cultural progress made, the opening of the new actors' school, the different theatre and dance groups and companies, photographic and painting exhibitions, etc. In a nutshell, I think it is in full expansion.

Chile

Through different shows and tours in South America and Europe, I have worked with the Compañía Teatro del Silencio, directed by Mauricio Celedón, which is basically made up by Chileans and other nationalities; it is the resident company of the street theatre in Aurillac (France). This has allowed me to work in my country and to be in direct contact with the people through different free stage shows. The theatre in Chile is not within reach of everyone's pocket.

In regard to returning permanently to Chile, I don't know what to say; when you have been so long far from your homeland, you realise that it isn't the country; the most important thing is within oneself. Of course, when I return, I recognise the mountains, the rocks, the roads and I see my family, I'm happy; but my home is also in France, on occasions when I return there and pass in front of Notre Dame, I feel happy to live in Paris and feel I belong there. The ideal situation would be some time in Europe, and some time over there.

South American Reality

I think that right now South America is living a process of democratisation, recognising its roots and searching for its identity. This will allow liberalisation in different economic and social fronts, and a development in culture, which has been relegated to the background for many years, without subsidies and censored. Be it as it may, the youngsters are enthusiastic, avid to create and open new horizons.