

MAGDA BANACH, EXPOSICION BOCETOS DE INDUMENTOS FICCIONALES **ENTREVISTA A CARLOS DI PASQUO RESPONSABLE ARTÍSTICO Y CURADOR**

Marcelo Jaureguiberry

Facultad de Arte, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
mjauregui17@hotmail.com

A raíz del proyecto audiovisual *MAGDA BANACH, EXPOSICION BOCETOS DE INDUMENTOS FICCIONALES* que puede verse en la página de la revista, entrevistamos a Carlos Di Pasquo, quien junto a Román Puente, es curador de esta exposición de bocetos en formato digital. El escenógrafo Carlos Di Pasquo reflexiona sobre el proceso creativo que codujo la realización de este proyecto que reúne bocetos de la vestuarista Magda Banach,¹ recorriendo su trayectoria y mostrando su versatilidad en el diseño.

¹ Magda Banach es escenógrafa, vestuarista y artista plástica. Formada en la Escuela Superior de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Además realizó estudios de acuarela, escultura y cerámica con Ana Nieniewska, dibujo con Rivero Rodrigo, color y composición con José Rueda, pintura con Daniel Santoro, comic y animación con Rep (Miguel Repiso), actuación con Eduardo Riva, escenografía y heurística con Gastón Breyer, Teatro de Objetos con Emilio G. Wehbi, puesta en escena I, II y III con Rubén Szuchumacher y seminarios a cargo del arquitecto Jean Guy Lecat (espaciólogo de la Compañía de Peter Brook). Becada por el Ministerio de Cultura del Gobierno de Polonia para perfeccionarse en escenografía en la Escuela de Bellas Artes de Varsovia (ASP), bajo la tutela de los Profesores: Andrzej Sadowski, Andrzej Wajda, Roman Wozniak e Irena Bieganska. Durante su estadía en ese país trabaja en escenografías y vestuarios para Teatro y formato fílmico. De vasta trayectoria nacional e internacional en el diseño espacial y en el vestuario en el trabajo con diferentes directores escénicos.

EN PRINCIPIO, ¿CÓMO SURGE LA IDEA DE ESTE PROYECTO AUDIOVISUAL?

En realidad, esta idea en parte fue planificada y luego modificada por toda la situación sufrida a nivel mundial en marzo de 2020 con la pandemia y la aislación forzada. Digo esto porque en principio se pensó como un proyecto de exposición tradicional con los bocetos enmarcados con vidrios y colgados en paredes, pero como consecuencia del cierre de teatros y museos se debió pasar indefectiblemente a la virtualidad convirtiéndose en este proyecto que puede ser disfrutado por todos y a pesar de todo.

Anteriormente, en enero de 2020 se había presentado en el CELCIT una exposición llamada, *Arq. Carlos Di Pasquo, 32 años de bocetos escenográficos*, con la curaduría del Licenciado Román Puente, y es a partir de este inicio que se me ocurre convocar otra vez al mismo curador para asumir juntos una tarea de continuidad de exposiciones de *Bocetos* de distintos escenógrafos, vestuaristas e iluminadores, miembros de la Asociación de Diseñadores Escénicos de Argentina, y que reflejen su evolución artística a través de un período no menor a los 30 años, y mostrando un dibujo por año.

¿CÓMO FUE EL PROCESO DE TRABAJO SOBRE LA VASTA Y DIVERSA OBRA DE MAGDA BANACH?

Inmediatamente nos pusimos en movimiento y escogimos a la prestigiosa y multipremiada escenógrafa y vestuarista Magda Banach para trabajar con sus bocetos, pero esta vez no de escenografía porque que esta disciplina ya se había presentado en la muestra anterior, sino de vestuario.

La elección no fue fácil entre un buen número de grandes profesionales con más de treinta años de trayectoria; lo que definió la elección de Banach fue su particular manera de acercarse al tema del vestuario y por su gran destreza en el dibujo, pero por sobre todas las cosas porque en ella encontramos la mayor disparidad estilística

entre los diseños de sus bocetos, y no solamente por el uso de las distintas técnicas empleadas sino también por la variedad de sus resultados formales.

A partir de estos principios comienza como en toda investigación la tarea de recolección de datos. No fue nada fácil con la situación de aislamiento social durante la pandemia, donde absolutamente todo el material debía ser ubicado a través de sitios en la web y luego chequear toda la data con la diseñadora. Así fue surgiendo una innumerable cantidad de trabajos para llegar a clarificar el proyecto, decidimos ceñirnos solamente a los diseños de vestuarios para teatro, dejando de lado las creaciones para cine, publicidades, fotografías y otras disciplinas.

El hecho de haber programado trabajar con un sólo boceto por año en cierta medida facilita, pero a la vez complejiza la selección. Resulta una tarea muy difícil porque hay que descartar innumerables trabajos interesantes hasta quedarnos con sólo una obra que represente aquello que buscamos. Es allí donde cobra valor la curaduría al descubrir aquellos elementos que representan con mejor trazo y precisas particularidades que definen su selección sobre los demás.

LA EXPO LLEVA POR TÍTULO INDUMENTOS FICCIONALES, CONTANOS CÓMO ORGANIZARON LOS CONTENIDOS, QUÉ CRITERIOS ADOPTARON PARA LA CREACIÓN DEL RELATO VISUAL

En el título es donde se define la idea fundamental de un proyecto y por eso esta exposición se llama, ***Bocetos de Indumentos Ficcionales***.

En principio se quitó la mención a la temporalidad para hacerlo un poco más corto y efectivo y se utilizó la palabra, indumentos para referirse al vestuario, dado que es un vocablo muy poco frecuente pero muy utilizado por Magda Banach en algunas entrevistas. El termino, ficcional surgió además en conversaciones con la diseñadora y lo consideramos muy apropiado porque se refiere, a lo relativo a la ficción. Se denomina, ficción a la simulación de la realidad que se manifiesta en las obras de

teatro, piezas literarias, cine e historietas, o de otros lenguajes, y aparece cuando representan un mundo imaginario en el receptor.

En cuanto al relato visual se escogió repetir el diseño de la exposición anterior con el propósito de mantener una continuidad estilística en el caso que en algún momento se pudiera hacer un montaje presencial y crear al mismo tiempo un concepto de, “marca” o lenguaje que se repite. De esta manera decidimos utilizar con esta retórica la misma forma, el mismo tamaño, igual fondo y el mismo marco. Se incorporó en este caso además para las fichas técnicas una página igual, y se escogió una música que acompañe el recorrido visual.

EN VISTAS DEL PRODUCTO REALIZADO, Y RECUPERANDO TU TRAYECTORIA COMO ESCENÓGRAFO, ¿QUÉ ROL CUMPLE EL BOCETO CUANDO SE ENCARA UN PROCESO CREATIVO?

La idea de realizar muestras de, bocetos y no de proyectos terminados tiene que ver con una originalidad propia de la primera etapa del diseño donde generalmente el creador se expresa libremente, sin ningún tipo de opinión externa que pueda llegar a modificar el diseño final.

Recordemos que dicha palabra proviene del término italiano, bozzetto, formada a su vez por la partícula, *bozzo* que quiere decir, roca sin pulir, es decir, una idea inicial y lejos todavía del resultado final. Por lo tanto, el mismo se entiende como un esbozo, borrador o esquema de un proyecto, y no como la obra terminada.

El boceto resulta sumamente atractivo porque cuenta con la mayor riqueza desde el punto de vista creativo, aunque adolezca de realismo constructivo o tecnológico que se incorpora en una etapa superior.

Al mismo tiempo no está ligado a cánones formales de dibujo; bien puede ser un garabato sobre una servilleta de bar o con una técnica precisa. Esta condición es valorada para la curaduría porque favorece la diversificación de los dispositivos de

exposición. El hecho de trabajar con bocetos también nos libera de la obra realizada o estrenada, por eso aquí nos encontraremos con varias ideas que solo quedaron en el papel sin llegar jamás a un escenario.

Y EN RELACIÓN CON LA ANTERIOR PREGUNTA, ¿CÓMO SE REINVENTA EL BOCETO AL PERTENECER A ESTE RELATO VISUAL QUE PERMITE CONOCER LA OBRA DE MAGDA BANACH?

Como dije anteriormente fue bastante arduo el trabajo sobre los bocetos de Magda Banach por lo prolífero de su obra y por la manera particular de trabajar. Ella comienza esbozando una idea o bocetando durante los ensayos, como dice Román Puente en el relato curatorial, "...y esa idea puede ser una emoción sugerida por la sustancia dramática de la puesta que puede generar una forma inicial casi abstracta, y es el comienzo de lo que se convertirá en un diseño de boceto."

Desde que aparece la idea inicial se encuentra la trama o la textura que recubre sutilmente la figura humana creando un personaje que cuesta separar de su indumento. Banach vaga sin solución de continuidad entre las técnicas más variadas sin ningún impedimento y sin perder el objetivo esencial de la obra que está trabajando.

POR ÚLTIMO, ¿CÓMO FUE ENCONTRARSE EN EL ROL DE CURADOR DE LA OBRA DE UNA COLEGA?

La tarea de todo curador consiste en seleccionar un conjunto de obras de un artista o varios, y elaborar con él un discurso particular. Es decir, a partir de una idea clara -un relato ordenador- se separan las obras pertinentes y se descartan muchas otras que no aportan al objetivo discursivo en concreto, o no cuentan lo mismo y de la misma forma que las escogidas. Esto siempre resulta antipático para el artista curado quien preferiría tal vez otra selección u otra forma de mostrar su obra. El curador debe actuar como un médico cirujano que tiene que extirpar determinado elemento y dejar intacto otro, diferenciándose del médico clínico que puede discutir con el paciente un tratamiento en particular. Quiero decir con esto que, si bien nos llevamos

de maravilla entre los dos curadores, no siempre logramos convencer de nuestro recorte de obra al artista que tal vez pensó objetivos de exposición muy distintos a los nuestros. Esto sucede a menudo, cada creador prefiere que se expongan los objetos allí donde cree verse representado, o por ejemplo una mayor cantidad de objetos que muestren la totalidad de su obra, su forma de actuar a determinada solución. El curador debe ser tajante y muy claro en el objetivo y la construcción del discurso propuesto; un relato expositivo preciso para que se pueda llegar a buen puerto.

En este caso hemos pasado por varias situaciones y las hemos podido sortear excelentemente a pesar de las formas de trabajo que obligaba el maldito distanciamiento durante el año pasado.

Por otra parte, existía un conocimiento de la obra de Magda Banach y también sabíamos que queríamos contar y como lo debíamos hacer. Sobre todo, pretendíamos hacer llegar la gran diversidad formal en el tratamiento de los diseños y el amplio abanico de técnicas que ella manejó en toda su carrera. No queríamos dejar de lado la sutil expresión de los materiales ni del tratamiento de los rostros que dan la particularidad a cada personaje, y no dejar de exhibir aquellos bocetos que en su expresión hacen una referencia clara de la tonalidad dramática de una obra determinada.

Para terminar, quiero volver a citar a Román Puente en el texto curatorial, donde dice que esta exposición "...da cuenta de la experimentación de una artista contemporánea en el cruce del dibujo, la escultura, la acuarela; un ejercicio, una tekne amalgamada en diferentes dispositivos y materiales consolidados a través de una vasta experiencia y trayectoria de campo. Esta exposición hace un recorte de la obra de Magda Banach a través del tiempo y cristaliza en imágenes de boceto un potente proceso creativo de treinta años."