

«Madre» de M. Roqué. © Pascal
François / CNCS

“Madre” by M. Roqué. © Pascal
François / CNCS

CNCS / Moulins, Francia: Centro Nacional del Traje de Escena

CNCS / Moulins, France: The National Centre for Stage Costumes

por / by MARIAELENA ROQUÉ

EL TRAJE DE ESCENA, EXTRAORDINARIA HERRAMIENTA GESTUAL Y VISUAL DEL INTÉRPRETE EN LA REPRESENTACIÓN DRAMATÚRGICA, ES EXALTADO, CONSERVADO Y MIMADO AL EXTREMO EN EL CNCS DE MOULINS (MUSEOS DE FRANCIA), ÚNICO EN EL MUNDO DEDICADO A ESTE ELEMENTO VITAL E IMPRESCINDIBLE DEL JUEGO TEATRAL, CAPAZ DE PROVOCAR POR SÍ MISMO EMOCIONES POÉTICAS, PLÁSTICAS Y VISUALES. TRATADO COMO OBRA DE ARTE, ES AQUÍ SUJETO PER SE CON VALOR E IMPORTANCIA QUE LE SITUAN DEFINITIVAMENTE EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE COMO BIEN CULTURAL.

THEATRE COSTUMES ARE EXTRAORDINARY VEHICLES FOR AN ACTOR'S GESTURAL AND VISUAL EXPRESSION. THEY ARE LOVINGLY PRESERVED AT THE CNCS MOULINS (MUSEUMS OF FRANCE), THE ONLY VENUE IN THE WORLD DEDICATED TO THESE VITAL ELEMENTS OF THEATRICAL HERITAGE, CAPABLE OF AROUSING POETIC, VISUAL AND ARTISTIC EMOTIONS. TREATED AS WORKS OF ART, AT THE CNCS THEATRE COSTUMES TAKE UP THEIR RIGHTFUL PLACE AS A CULTURAL ASSET.

Existen museos de la moda, del tejido, estampado, teatro y cine... pero ninguno centrado sólo en el vestuario escénico.

Un complejo de tres edificios militares del xvii, el «Quartiers Villars», (monumento histórico), contiene los espacios necesarios para acoger, conservar y sumar en el tiempo adquisiciones y legados que a día de hoy suman unas 10.000 piezas irrepetibles, provenientes de la Ópera de París, la Biblioteca Nacional de Francia y la Comédie Française, sus instituciones fundadoras.

Cámaras de aluminio herméticamente aisladas del polvo, la humedad y la luz, provistas de anchos estantes, cajones y colgadores conservan en meticulosa colocación y protección cada uno de los vestuarios depositados. Un taller de restauración con personal fijo y voluntario, vela continuamente por el buen estado y recuperación de las piezas más frágiles garantizándoles una larga vida.

La variada programación didáctica, diseñada para funcionar desde la interactividad del espacio expositivo propio de cada muestra, da pie a visitantes y estudiantes de todas las

There are museums of fashion, textile, printing, theatre and film ... but none that focus exclusively on stage costumes.

A complex of three military buildings dating from the seventeenth century, the historical monument the “Quartiers Villars” contains the space needed to house around 10,000 unique pieces from the Paris Opera, the National Library of France and the Comédie Française, its founding institutions and to add new acquisitions and bequests as they arrive.

Aluminium chambers hermetically sealed from dust, moisture and light, fitted with wide shelves, drawers and hangers meticulously preserve and protect each one of the costumes deposited. The restoration workshop with its permanent staff and volunteers takes care of the costumes and repairs fragile parts.

The varied range of interactive educational programs introduce students and the general public of all ages and from all backgrounds to the world of theatre costumes and may even inspire them to design their own creations. The centre

edades y formaciones a entender este arte, entusiasmarse por el oficio y recrearse e inspirarse para emprender creaciones propias. Conferencias de expertos y proyecciones continuas en el auditorio completan la oferta junto a la amplia y dinámica información de su magnífica página web.

Los fondos se componen de una inmensa variedad artística y conceptual de vestuarios creados por grandes artistas y talleres, para intérpretes de centenares de obras de conocidas compañías y autores. Dos exposiciones anuales de alto interés se suceden. Hablan de épocas y corrientes artísticas, de la sociología y psicología de cada tiempo histórico en la indumentaria teatral, confirmando su pertenencia a la historia del arte desde la escena.

Trajes clásicos de preciados tejidos e imposible elaboración hoy, contemporáneos de insólitas formas y materias, rigurosos e inusitados patronajes, alta confección e ingeniosas invenciones funcionales que escenificaron óperas, ballets, danza, teatro, etc, reviven en el CNCS en espectaculares puestas en escena, diseñadas y pensadas por brillantes escenógrafos y comisarios.

El museo cuenta con un gran equipo, sus directoras Martine Kahane y Delphine Pinasa, reconocidas profesionales provenientes de la Ópera de París, quienes propulsaron el proyecto dedicándole el cien por ciento de su tiempo, conocimiento y pasión. Buscan personalmente piezas, colabora-

also organizes lectures given by experts and slide shows in the auditorium, and its excellent website offers in-depth information.

The stocks comprise a huge variety of costumes created by artists and workshops for plays by well-known companies and authors. The centre holds two fascinating annual exhibitions that focus on theatrical costumes in different artistic periods, and the sociology and psychology of each historical era. These exhibitions corroborate the importance of costumes in the history of stage art.

Classic costumes made of precious fabrics impossible to produce today, unusual contemporary forms and materials, rigorous, unusual patterns, *haute couture* and ingenious functional inventions for opera, ballet, dance, theatre all come back to life at the CNCS, with spectacular *mises-en-scène* designed and conceived by brilliant set designers and curators.

The museum's directors Martine Kahane and Delphine Pinasa are well-known professionals from the Paris Opera, who set the project in motion by devoting one hundred per cent of their time, knowledge and passion. They seek out costumes, sponsorship, cooperation and support, and oversee the centre's itinerant exhibitions abroad.

The centre publishes lavish catalogues for each of its exhibitions.

A la derecha, «Madre» de M. Roqué. © Pascal François / Right, "Madre" by M. Roqué. © Pascal François / CNCS

ciones, mecenazgos y apoyos, y comisarán y acompañan las exposiciones en su itinerario a otros países.

Se han editado espléndidos y codiciados catálogos de cada exposición.

Francia, puntera y pionera amante de las artes, tuvo a bien el invertir fondos y dotar de los recursos humanos y materiales necesarios al CNCS de Moulins, convirtiéndolo en el primer museo del mundo dedicado exclusivamente a la sublimación, colección, conservación, estudio, muestra y difusión del traje de escena.

De *Divas* a *Les Insolites*, formas y materias del traje de escena. 29-01-2011 - 15-05-2011

Diciembre del 2010. La exposición en curso *Divas*, con su maravillosa puesta en escena, sorprende; la emotiva belleza y gesto de los vestidos de las míticas Sarah Bernhardt, Maria Callas, Malibran, Caballé... situados en enormes vitrinas y dos potentes grandes espacios abiertos, uno interactivo y otro teatral al fondo, abruman. Impacta al espectador su recreación, flotando en lo alto y ancho de una inmensa pared, iluminados por focos en movimiento emulando la belleza y brillantez de las actuaciones vividas. Ellos solos, los trajes, estrellas en sí mismos que fueron de estrellas, guardan toda

France, one of the pioneers in the appreciation of the arts, has provided CNCS Moulins with the human and material resources needed to found the world's first museum dedicated exclusively to the collection, preservation, study, display and dissemination of the world of stage costumes.

From *Divas* to *Les Insolites*: shapes and materials of theatre costumes. 29/01-15/05 - 2011

December 2010, the current exhibition *Divas* surprises with its wonderful *mise-en-scène*, the moving beauty and gestures of the costumes of the legendary Sarah Bernhardt, Maria Callas, Malibran, Caballé... held in huge glass display cabinets and two imposing open spaces, one interactive and the other theatrical. The costumes float along the immense wall, illuminated by moving spotlights and emulating the beauty and brilliance of past performances. The costumes are stars in themselves, retaining all their magic, beauty and power, rounding off the exhibition in a glorious constellation.

From the splendour and richness of the costumes, the recreation of their boudoirs with satin padded walls, their vanity cases "Precious fetishes" that accompanied the divas backstage to *Les Insolites*, in just one month. There's no letting up.

At whirlwind speed, the exhibition is disassembled and

A la izquierda, *Misericordia Ubach* de M. Roqué. © Pascal François / CNCS / Left, *Misericordia Ubach* by M. Roqué. © Pascal François / CNCS

su magia, belleza y potencia, cerrando el recorrido de la exposición en histriónica constelación.

Desde la fastuosidad y riqueza de estos vestuarios, la recreación de sus míticos *beautoirs* de paredes acolchadas en satén, las polveras, neceseres... «preciosos fetiches», que acompañaban y mimaban a las magníficas divas en los camerinos, pasamos, en tan sólo un mes, a *Les Insolites*. No hay tregua, ha de mantenerse la atención.

En veloz vorágine, se desmonta una exposición y entra otra largamente preparada, masticada y digerida. El contenedor se transforma para presentar una idea exacta del contenido en nueva puesta en escena de otro espectacular repertorio de vestuarios. Trasladar este ritmo de mutación teatral a las instalaciones-exposiciones, es su desafío y meta.

Ha de atraer y superar los 66.000 espectadores al año (un logro, a 250 km de París, de donde sólo acude un 5%; el resto proviene en su mayoría de la vecindad, Allier, l'Auvergne y del extranjero). No hay tiempo que perder. El equipo es consciente. Está entregado. El *management* es apasionado y generosamente implacable. El CNCS irradia sapiencia, entusiasmo y amor por la obra defendida. Vibra. ¡¡¡Bravo!!!

La actual propuesta es tan impactante como la anterior. El foco está en la presencia escénica activa del intérprete

another one – prepared over many months – is put in its place. The container is transformed to present to show off the contents at its best, another spectacular *mise-en-scène* and another fascinating repertoire of costumes. The challenge is to transfer this rhythm typical of the theatre itself to the world of the museum.

The centre welcomes more than 66,000 visitors per year. This is an impressive achievement, 250 km from Paris. In fact only 5% of the visitors come from the capital: the rest come from the neighbouring region, Allier, Auvergne, and from abroad. The team is aware of the work involved and they take on the challenge enthusiastically. The CNCS radiates wisdom, commitment and love of the work underway. The museum pulsates: bravo!

The current proposal is as striking as its predecessor. The focus is on the active stage presence of the actors with unexpected forms and materials to enhance gesture and effect in their movement and interaction with light, space and the set, something which started in the twentieth century and had never been seen in the production of costumes, transforming them into living visual art, following in the lines of Gordon Craig, the Bauhaus, Constructivism, Futurism, Schlemmer, Exter ...

Attractive industrial materials and the emergence of new designs and techniques for haute couture by Delaunay,

con formas y materias insospechadas para el gesto y efecto en el movimiento e interacción con la luz, los elementos escénicos y el espacio; algo comenzado en el siglo xx nunca visto en la construcción de los trajes, transformándolos en arte vivo, plástico y visual, con precursores en el ideario como Gordon Craig, la Bauhaus, el constructivismo, el futurismo, Schlemmer, Exter...

Atractivos materiales industriales y el surgimiento de nuevos diseños y técnicas de confección de alta costura por Delaunay, Schiaparelli, Poiret, Erté, Chanel, Vionnet, etc., en sintonía con las corrientes artísticas emergentes, influyen exigiendo formas nuevas. Rechazan la imitación. La imagen del espectáculo nunca volverá a ser igual, la transformación es radical.

Les Insolites / Dépouilles Illuminées, Mariaelena Roqué

El traje de escena, eje poético, visual y vivencial, generado para las obras de las que proviene. Inmenso ejército de formas, contenidos y materias. Carcasas de mil cuerpos, emociones y pensamientos que traspasan por igual toda su fuerza, aun en la aparente quietud en que habitan y se exhiben, provocando en el público rendida admiración y fascinación por los detalles y su propio origen.

Schiaparelli, Poiret, Erte, Chanel, and Vionnet call for the introduction of new forms. They reject imitation. The image of the spectacle will never be the same: the transformation is radical.

Les Insolites / Dépouilles Illuminées. Mariaelena Roqué

The stage costume, a poetic and visual entity in its own right, is created for the works that gave it life. A vast army of form, contents and materials. Carcasses of a thousand bodies, emotions and thoughts that transmit all their force, even in the apparent calm in which they are exhibited to the public, arousing admiration and fascination for their details and originality.

For the first time, my creations are mixed with others of many other authors that all share a common concept.

The pieces were displayed in *Sous le Signe d'Eros, 150 costumes d'escène*, my second major solo exhibition in interaction with heritage and museum spaces, and were selected by Alain Batifoulier, set designer of *Les Insolites*, and Delphine Pinasa on their visit to the Musée des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon in 2010.

The commissioner Noëlle Giret, general curator of the De-

Por primera vez, mis trajes se mezclan con otros de multiplicidad de autorías y conceptos comunes.

Seleccionados en *Sous le Signe d'Eros, 150 costumes d'escène*, por Alain Batifoulier, escenógrafo para *Les Insolites*, y Delphine Pinasa en su visita al Musée des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon (2010) en mi segunda gran exposición monográfica en interacción con patrimonios y espacios museísticos.

La comisaria Noëlle Giret, conservadora general del departamento de artes del espectáculo de la Biblioteca Nacional de Francia, comisaria de exposiciones consagradas al cine y espectáculo vivo, ya había investigado en la biblioteca de la Ópera de París el catálogo de la primera gran retrospectiva, *Mariaelena Roqué desvesteix Carles Santos* en el Museu Textil i d'Indumentària de Barcelona (2006), invitada por Silvia Ventosa, conservadora jefe, con comisaría de Jaume Maymó y producción de Carmina Borbonet.

El detallado catálogo fue extensamente distribuido en su día por todo el mundo en centros afines, escuelas, museos y teatros.

Sin este gran impulso, riguroso estudio, catalogación y difusión, no se habría llegado hasta el museo de Moulins para concurrir a este insólito encuentro con las grandes creaciones allí reunidas en incestuoso maridaje, todos hijos de una misma madre y objetivo.

partment of Performing Arts at the National Library of France, curator of exhibitions devoted to film and live performance, had already seen the catalogue of my first major retrospective in the library of the Paris Opera, *Mariaelena Roqué undresses Carles Santos* at the Barcelona Museum of Textiles and Apparel (2006), invited by Silvia Ventosa, chief curator, organized by Jaume Maymó and produced by Carmina Borbonet.

The detailed catalogue was distributed in schools, centres, museums and theatres all over the world.

Without this support and the dissemination of my work, my pieces would never have reached the museum of Moulins and this unusual encounter with the great creations in this incestuous marriage – all children of the same mother and the same objective.

Renovation and Revolution!

The Les Insolites exhibition has shown how, over almost a century, the way we conceive and build characters in their on-stage costumes has been reinvented.

The free and fluid interaction of the costumes, talking to each other in dramatized windows and spaces, is by no means alien to the purpose for which they were created: communication, – striking spectators, not leaving them in-

En el centro, traje de F. Squarciapino. © Pascal François / CNCS / Centre, costume by F. Squarciapino. © Pascal François / CNCS

¡Renovación y Revolución!

Les Insolites muestra cómo en el tiempo de casi un siglo se ha reinventado la manera de concebir y construir al personaje en su determinante «traje de acción en escena».

La libre y fluida interacción de los trajes, dialogando entre sí, en vitrinas y espacios teatralizados, no es extraña al objetivo para el que se los creó –la comunicación dramática más punzante–, penetrando al espectador sin dejarle indiferente, a través de las formas y materias, para ser cuerpo y gesto por sí solos, en máxima representación del contenido a transmitir, desde una rara belleza no estática, incluso convulsa.

Siete de mis piezas entre las aproximadamente 120 expuestas de históricos y recientes autores fueron privilegiadas en su colocación y espacio, apoyadas y reforzadas en la intención compartida, personal y directa de renovación sin concesiones, ratificando «la vida en vida» lo que Marinetti, proyectaba como arte teatral, coincidencia de concepto en la reciente exposición *Extreme Costume* de la Quadriennial PQ011 de Praga (60 países en junio, 40.000 espectadores).

Mezclados, *Dépouilles Illuminées*, no recrean efecto de materias con otras materias. La propia alma de la materia utilizada tiene que ver con el contenido que transmite. Es

different, through forms and materials, becoming body and gesture in their own right, in the highest possible representation of the content to be transmitted, coming together in a rare, dynamic beauty.

Seven of my pieces were exhibited among the approximately 120 on display by creators of the present and the past. The exhibition confirmed Marinetti's idea of "life in life" projected as theatrical art, and coincided in terms of concept in the recent exhibition "Extreme Costume" PQ011 Quadriennial in Prague which brought together 60 countries in June and attracted 40,000 spectators.

Mixed up together, the "Dépouilles Illuminées", do not recreate the effect of materials with other materials. The very soul of the material used has to do with the content it conveys. Its drive and commitment, from sex and thought in motion, is an evolving psychic-physical fragmentation and a construction intrinsically united to the actors' bodies.

They represent themselves in everything, with their own intellectual and emotional drive.

In this selection, the Mothers, with a floating kinetic visual placenta, mercilessly pounding the viewer's senses. The Donallum, who, with flashing lights and contours of apparent weakness in steel, moving intensely, along with the muses of Lacroix, underlining the unattainable feminine. La Bicha, iconic, Mediterranean and fetishistic, with

impulso motor y cometido, desde el sexo y pensamiento en movimiento, fragmentación evolutiva anímica-física y construcción unida intrínsecamente a los cuerpos.

Se representan a sí mismos en todo, en pulsión propia, intelectual y emocional.

En esta selección, *Las Madres*, de visual placenta cinética flotante, golpeando despiadadamente los sentidos al espectador. La *Donallum*, quien con luz titilante y contorno de aparente fragilidad en acero, conmueve, junto a las musas de Lacroix, subrayando lo inasible femenino. *La Bicha*, icónica, mediterránea y fetichista, con alamares de torero y figura de Venus primitiva en *bondage*, retenida pero indómita, frente a un efectista traje de Virginie Merlin, de cuerpo animal agachado y encerrado en pequeño ventanal del edificio. *Misericordia Ubach*, en armadura de papeles de encajes y celofán y garras de gavilán, sosteniendo a una insensata y absurda guerrera enamorada.

La magistral utilización del arte de confección para la poderosa imagen conseguida con la caída a los pies de pliegues y gorgueras de las brujas del *Macbeth* de Mügler, los rasgados en lana y resinas para una mujer momia bellísima de Max Bignens, las tetinas de Franca Squarciapino para *El fantasma de la Ópera*, lo intemporal en el minimalismo de trajes después de guerras de Wieland Wagner y de hoy con largos dedos de Bickel para Bob Wilson, o el grafismo del traje de cintas de papel entrecruzado sobre crinolina con tejido no tejido de Robin Chemin y el tratamiento de lo aparentemente cotidiano con ideas geniales conceptuales, como la silla incorporada con arnés al mono de trabajo de Tadeusz Kantor, son algunos de ellos.

Dépouilles Illuminées, en el catálogo del CNCS en capítulo aparte, se publica con los textos de la pulsión de su creación en lenguaje personal, militante de lo propio, expuesto en concepto y riesgo, fuera y dentro de escena tal «el teatro de la verdad» (Artaud).

Despules Il-luminades

Desde el 1 de julio, reside en el Museu de l'Estampació de Premià de Mar, en acogida extraordinaria, invitada por su

bullfighter braid and the primitive figure of Venus in bondage, restrained but untamed, in stark contrast to a Virginie Merlin costume, with the body of a crouching animal and locked inside a small window in a building. Misericordia Ubach, armoured in lace and cellophane and the claws of a hawk holding an absurd and enamoured female warrior.

The masterful use of the art of costume for the powerful image obtained with the folds and ruffs of the witches of Mügler's *Macbeth*, the torn wool and resins for Max Bignens' beautiful female mummy, Franca Squarciapino's teats for the *Phantom of the Opera*, the timelessness of the minimalism of Wieland Wagner's costumes after wars and Bickel's long fingers for Bob Wilson, and the costume made of paper ribbons crisscrossed over crinoline with Robin Chemin's nonwoven fabric and treatment of the seemingly everyday with wonderful conceptual ideas, like the chair and harness for Tadeusz Kantor's overalls, are some of the highlights.

Dépouilles Illuminées, in its own chapter in the CNCS catalogue, is published with texts describing the motivations behind its creation in a personal language, a militant defender of its own nature, on and off stage in Artaud's "theatre of truth".

Dépouilles Illuminées

Since July 1, *Dépouilles Illuminées* has been the resident exhibition at the Premià de Mar Printing Museum, invited by the museum's director Marta Prevosti, who has helped us to stage this third major retrospective display in the middle of the economic crisis.

With the help of the museum's Núria Fernández and Assumpta Dangla, volunteers from the museum, students from the Elisava school, and colleagues in the theatre world, and with the support of the Barcelona Provincial Council and the Premià de Mar Town Council, we have been able to bring together the exhibits displayed in Barcelona, Lyon, Moulins, Prague along with original pieces from my workshop in Les Cases d'Alcanar.

The display is an interactive installation with about 200

«Madre» de M. Roqué. © Pascal François / CNCS

“Madre” by M. Roqué. © Pascal François / CNCS

directora Marta Prevosti, con quien hemos montado la tercera gran retrospectiva en plena crisis.

Con su pequeño equipo fijo, Nuria Fernández y Assumpta Dangla, voluntarios del museo, alumnos de la escuela Elisava, solidarios colegas del ámbito teatral y el apoyo de la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Premià de Mar, reuniendo las piezas expuestas en Barcelona, Lyon, Moulins, Praga e inéditas y nuevas de mis reservas y taller en Les Cases d'Alcanar.

Instalación interactiva de unas 200 piezas junto a tejidos estampados desde las «Indianas» en el XVIII y maquinarias de la pujante industria textil catalana del XX al XXI con las permanentes *La Fabricanta* e *Indianes Despullades*, trajes-escultura concebidos para el museo en el 2011 y 2005.

La exposición se completará con una dinámica programación de actividades, muestras rotativas y puntualmente itinerantes que ampliarán y continuarán con la difusión y el estímulo del conocimiento del traje de escena, las artes paralelas y los valiosos patrimonios y espacios ocupados para su conocimiento y potenciación artística.

MARIAELENA ROQUÉ

Les Insolites, CNCS. Ed. Gourcouf Gradenigo (www.cncs.fr).

Mariaelena Roqué desvesteix Carles Santos. Museu Textil i d'Indumentària de Barcelona.

Sous le signe d'Eros-150 costumes de scène. Musée des Tissus du Lyon. Ed. Stéphane Bachés (stephane@editionstephanebaches.com).
www.mariaelenaroque.com

pieces and printed fabrics, ranging from the “Indianas” of the eighteenth century and the machinery from the powerful Catalan textile industry in the twentieth and twenty-first century with the permanent exhibition “La Fabricanta e Indianes Despullades”, sculpture-costumes created for the museum between 2005 and 2011.

The exhibition is complemented by a dynamic program of activities, displays and itinerant visits that will continue to bring the world of theatre costumes closer to the public, and to encourage them to explore this and other related arts and forms of theatre heritage in greater depth.

MARIAELENA ROQUÉ

Les Insolites. CNCS. Ed. Gourcouf Gradenigo (www.cncs.fr).

Mariaelena Roqué desvesteix Carles Santos. Museu Textil i d'Indumentària de Barcelona.

Sous le signe d'Eros 150 costumes in scène. Musée des Tissus de Lyon.
Ed. Stéphane Bachés (stephane@editionstephanebaches.com).
www.mariaelenaroque.com