

A l'exposició "Fragments II: The Magic of Scale", proposem exposar la maqueta de *Patetisme il·lustrat*, un muntatge que va tenir lloc a Barcelona l'any 2015.

L'escenògrafa Montse Amenós i el director d'escena Carles Santos van treballar junts en diverses ocasions. Aquesta maqueta mostra com van explorar idees senzilles però plenes de possibilitats per a crear un ric món visual al mateix nivell que la música i la dansa. En un espai escènic on tot era possible hi transitaven una actriu, una ballarina, un percussionista, i ell mateix Santos. *Patetisme il·lustrat* va ser l'últim muntatge abans de la seva mort.

MONTSE AMENÓS (Barcelona, 1954) és una destacada i coneguda escenògrafa i dissenyadora de vestuari catalana. Llicenciada en Arts Escèniques per l'Institut del Teatre de Barcelona, va començar a treballar l'any 1975 i va formar equip artístic amb Isidre Prunés fins al 1995. Ha desenvolupat la seva carrera principalment en el teatre, però també ha treballat en el cinema, el disseny d'exposicions, la museografia i l'àmbit de la publicitat a Catalunya i Espanya.

Fins al 2020 va ser professora a l'Institut del Teatre de Barcelona. A més, va impartir cursos a diferents escoles de disseny dedicades tant a l'escenografia com al vestuari i va participar en cursos sobre l'espai escenogràfic organitzats per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectes de Catalunya. També ha fet conferències en cursos d'estius de les universitats Menéndez y Pelayo i Complutense.

Ha treballat amb molts dels directors i directores del país i amb companyies de teatre estables on ha deixat la seva empremta. Així mateix, ha estat autora d'algunes escenografies que ja formaven part de la història del teatre català. Peces musicals com *Mar i cel* o *Flor de Nit* són dues de les escenografies i dissenys de vestuari més emblemàtics del nostre país.

La seva tasca ha estat reconeguda amb nombrosos premis catalans i espanyols com els premis MAX i Butaca de teatre, el premi Goya de cinema, el premi ADE de directors d'escena a Espanya, el premi del Festival Feten, i especialment el Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya. L'última va ser a finals del 2019 quan va ser reconeguda per la seva trajectòria pel Premi de la Crítica a Catalunya.

Patetisme il·lustrat va ser compostat, interpretat i dirigit per Carles Santos (1940-2017), un artista, compositor, pianista, intèrpret i director d'escena únic que també estava interessat per la fotografia, el cinema, la poesia i l'escultura. A l'inici de la seva carrera, va estar molt influenciat pel llenguatge surrealista, especialment per Joan Brossa, un reconegut poeta visual. Ell el va animar a anar més enllà de tocar magistralment el piano i explorar la música d'una manera performativa.

Les seves obres, sempre properes a l'òpera contemporània, es centraven en la plasticitat de la veu i del cos i estaven plenes d'imatges sorprenents i impactants creades des d'un punt de vista molt personal. Per tant, la relació entre el director d'escena, l'escenògrafa i la figurinista era molt important per crear un món visual ric i al mateix nivell de la música, amb capacitat per d'alimentar-se un a l'altre constantment.

A *Patetisme il·lustrat* l'escenògrafa, des del principi, va proposar jugar amb les cortines com si fossin diferents pells, que permetien mostrar, amagar o suggerir. La maqueta explora les possibilitats dels diversos teixits amb diferents llums i imagina el moviment. La maqueta també mostra com la proposta va ser un punt de partida que va permetre desenvolupar noves idees i necessitats sorgides durant el procés creatiu dels assajos. Aquest és un punt important d'aquest treball, ja que gran part del procés de creació es va fer durant els assajos a partir de l'especulació i joc que permetia la maqueta.

Una de les escenes de més èxit va ser la de la cortina de sabates de taló vermelles. Una cortina mecanitzada que es despleguava lentament per convertir-se en un terra de sabates. Una ballarina intentava calçar-se-les totes, gairebé arribant a un estat de bogeria, quan el somni es convertia en un malson.

www.montseamenos.cat