

Foto: Giselda Saletti

ROLF GÉRARD
FONDAZIONE

La Fondazione Rolf Gérard
ha il piacere di invitarla alla mostra

Die Stiftung Rolf Gérard freut sich,
Sie zur Ausstellung einzuladen

Rolf Gérard e Peter Brook

creatività e amicizia

Da sabato 25 maggio 2024
a domenica 27 ottobre 2024

Ab Samstag, 25. Mai 2024
bis Sonntag, 27. Oktober 2024

Orari d'apertura:
Mercoledì - Sabato 14.00 - 17.00
O previa richiesta telefonica
Ingresso libero

Öffnungszeiten:
Mittwoch - Samstag 14.00 - 17.00
Oder nach tel. Vereinbarung
Freier Eintritt

Fondazione Rolf Gérard:

Mostra Rolf Gérard e Peter Brook - CREATIVITÀ E AMICIZIA

Si può probabilmente definire un evento molto speciale l'incontro tra due brillanti artisti, che si capiscono immediatamente. Non senza discussioni approfondite e senza divergenze serie tra gli amici, Rolf Gérard con la sua elegante scenografia e Peter Brook con il suo spirito penetrante hanno creato gli spettacoli congeniali che sarebbero passati alla storia del teatro. L'inglese Peter Brook (1925-2022) aveva già attirato l'attenzione con le sue produzioni rivoluzionarie quando incontrò Rolf Gérard (1909-2011), berlinese di origine ugonotto-napoletana. Stanco del vecchio stile tradizionale di rappresentazione, Peter Brook era alla ricerca di nuove prospettive. In Rolf Gérard, il pittore, ha trovato un approccio completamente innovativo. Per la nuova produzione di "Romeo e Giulietta" di Shakespeare al tradizionale teatro di Stratford-upon-Avon, hanno ambientato il dramma d'amore in una Verona ispirata ai dipinti del pittore rinascimentale Giotto di Bondone. In una luce mediterranea, in una scenografia ridotta al minimo, si muovevano eleganti dame e cavallereschi gentiluomini delle due famiglie in lotta, i Montecchi e i Capuleti, in costumi sontuosi. La critica ha definito questa produzione epocale.

Peter Brook e Rolf Gérard lavorarono anche al Metropolitan Opera di New York, dove Gérard fu capo-scenografo dal 1950 al 1970, e vi crearono un nuovo stile di opera.

Nel "Don Carlos" di Verdi prevaleva il nero degli abiti e il corrispondente stato d'animo dell'anima dettato dall'Inquisizione. Per il "Faust" di Gounod, il team di produzione ha liberato l'opera, che si era ossificata nel tradizionalismo, da un malinteso medievalismo e l'ha trasportata all'epoca della creazione dell'opera nel XIX secolo: una prospettiva completamente nuova per l'epoca. Mephistophélès non indossava un costume rinascimentale, ma un frac con un cappello a cilindro, sotto il quale nascondeva le corna del diavolo.

Si potrebbero citare molti esempi di questa collaborazione di straordinario successo, che comprendeva anche musical e film - e purtroppo un "Boris Godunov" mai realizzato, di cui si sono conservati splendidi disegni - e che ha rivelato anche una stretta amicizia tra gli artisti Rolf Gérard e Peter Brook. La selezione di disegni di Rolf Gérard presentata nella mostra "Creatività e Amicizia" illustra lo stile di messa in scena di Peter Brook, al quale Gérard rifletteva non solo la forma esteriore ma anche lo spirito interiore della collaborazione tra i due artisti.

John H. Mueller

Fondazione Rolf Gérard:

Ausstellung Rolf Gérard und Peter Brook – CREATIVITÀ E AMICIZIA

Es darf wohl als ein Ereignis der ganz besonderen Art bezeichnet werden, wenn zwei geniale Künstler aufeinanderstoßen – und sich gleich verstehen. Nicht ohne eingehende Diskussionen, aber ohne ernstliche Verstimmungen zwischen den Freunden schufen Rolf Gérard mit der stilvollen Ausstattung und Peter Brook mit seinem zum Kern vordringenden Geist die kongenialen Aufführungen, die in die Theater-Geschichte eingehen sollten.

Peter Brook, der Engländer (1925 – 2022), war schon mit seinen revolutionären Inszenierungen aufgefallen, als er mit dem Berliner hugenottisch-neapolitanischer Abstammung Rolf Gérard (1909 – 2011) zusammentraf.

Überdrüssig des althergebrachten traditionellen Aufführungsstils suchte Peter Brook nach neuen Perspektiven. In Rolf Gérard, dem Maler, fand er die ganz neue Herangehensweise. Für die Neu-Inszenierung von Shakespeares «Romeo und Julia» an der Traditionsbühne Stratford-upon-Avon liessen sie das Liebesdrama in einem an die Gemälde des Renaissance-Malers Giotto di Bondone inspirierten Verona spielen. In einem mediterranen Licht, in einem auf das Äusserste reduzierten Bühnenbild, bewegten sich in kostbare Kostüme gehüllt elegante Damen und ritterlich agierende Herren der beiden verfeindeten Familien derer von Montague und Capulet. Die Kritiken bezeichneten diese Produktion als epochemachend.

Ebenso wirkten Peter Brook und Rolf Gérard an der New Yorker Metropolitan Opera, deren Chef-Ausstatter Gérard von 1950 bis 1970 war, und kreierten dort einen neuen Opernstil.

Mit Verdis «Don Carlos» herrschte das von der Inquisition vorgegebene Schwarz der Kleidung und die entsprechende Seelenstimmung vor. Für Gounods «Faust» befreite das Inszenierungs-Team die im Traditionalismus erstarrte Oper von einem falsch verstandenen Mittelalter und versetzte sie in die Entstehungszeit der Oper ins 19. Jahrhundert: eine damals vollkommene neue Sichtweise. So trug Mephistophélès nicht ein Renaissance-Kostüm, sondern einen Frack mit Zylinder, unter dem er seine Teufelshörner versteckte.

So könnte man viele Beispiele dieser ausserordentlich erfolgreichen Zusammenarbeit anführen, wo auch Musicals und Filme – und leider auch ein nicht zur Ausführung gelangter «Boris Godunov», wovon wunderbare Entwürfe erhalten sind – nicht fehlen durften, die auch eine innige Freundschaft unter den gleichgesinnten Künstlern Rolf Gérard und Peter Brook aufzeigten. Die Auswahl der in der Ausstellung «Creatività e Amicizia» präsentierten Entwürfe von Rolf Gérard illustrieren den Inszenierungsstil von Peter Brook, zu dem Gérard nicht nur die äussere Form, sondern auch den inneren Geist der Zusammenarbeit beider Künstler reflektierte.

John H. Mueller

Exposition Rolf Gérard et Peter Brook - CREATIVITE ET AMITIE

La rencontre de deux artistes brillants, qui se comprennent immédiatement, est sans doute un événement très particulier. Non sans discussions approfondies et sans désaccords sérieux entre les amis, Rolf Gérard, avec ses élégantes scénographies, et Peter Brook, avec son esprit pénétrant, ont créé les spectacles conviviaux qui entreront dans l'histoire du théâtre. L'Anglais Peter Brook (1925-2022) avait déjà attiré l'attention avec ses productions révolutionnaires lorsqu'il rencontra Rolf Gérard (1909-2011), un Berlinois d'origine huguenote-napolitaine. Lassé de l'ancienne représentation traditionnelle, Peter Brook cherche de nouvelles perspectives. Il a trouvé en Rolf Gérard, le peintre, une approche tout à fait novatrice. Pour la nouvelle production de "Roméo et Juliette" de Shakespeare au théâtre traditionnel de Stratford-upon-Avon, ils ont situé le drame amoureux dans une Vérone inspirée des tableaux du peintre de la Renaissance Giotto di Bondone. Dans une lumière méditerranéenne, dans un décor réduit au minimum, les élégantes dames et les chevaliers des deux familles rivales, les Montaigu et les Capulet, se déplaçaient dans de somptueux costumes. La critique a qualifié cette production d'historique.

Peter Brook et Rolf Gérard ont également travaillé au Metropolitan Opera de New York, où Gérard a été chef décorateur de 1950 à 1970, et y ont créé un nouveau style d'opéra.

Dans le "Don Carlos" de Verdi, la noirceur des vêtements et l'état d'âme correspondant dicté par l'Inquisition prévalent. Pour le "Faust" de Gounod, l'équipe de production a libéré l'opéra, qui s'était figé dans le traditionalisme, d'un médiévalisme mal conçu et l'a transporté à l'époque de la création de l'opéra au XIXe siècle : une perspective totalement nouvelle pour l'époque. Mephistophélès ne portait pas un costume Renaissance, mais une queue de pie avec un chapeau haut de forme, sous lequel il cachait les cornes du diable.

On pourrait citer de nombreux exemples de cette collaboration extraordinairement réussie, qui comprenait également des comédies musicales et des films - et malheureusement un "Boris Godounov" jamais réalisé, dont de splendides dessins ont été conservés - et qui a également révélé une étroite amitié entre les artistes Rolf Gérard et Peter Brook. La sélection de dessins de Rolf Gérard présentée dans l'exposition "Créativité et amitié" illustre le style de mise en scène de Peter Brook, auquel Gérard a reflété non seulement la forme extérieure mais aussi l'esprit intérieur de la collaboration entre les deux artistes.

Rolf Gérard and Peter Brook exhibition - CREATIVITY AND FRIENDSHIP

The meeting of two brilliant artists who understand each other immediately is undoubtedly a very special event. Not without in-depth discussions and serious disagreements between the friends, Rolf Gérard, with his elegant stage designs, and Peter Brook, with his penetrating wit, created the convivial shows that will go down in theatre history. The Englishman Peter Brook (1925-2022) had already attracted attention with his revolutionary productions when he met Rolf Gérard (1909-2011), a Berliner of Huguenot-Napolitan origin. Tired of the old traditional way of performing, Peter Brook was looking for new perspectives. In Rolf Gérard, the painter, he found a completely innovative approach. For the new production of Shakespeare's *Romeo and Juliet* at the traditional theatre in Stratford-upon-Avon, they have set the love drama in a Verona inspired by the paintings of the Renaissance painter Giotto di Bondone. In Mediterranean light, on a minimal set, the elegant ladies and knights of the two rival families, the Montagues and the Capulets, moved about in sumptuous costumes. Critics described this production as historic.

Peter Brook and Rolf Gérard also worked at the Metropolitan Opera in New York, where Gérard was chief set designer from 1950 to 1970, creating a new style of opera.

In Verdi's *"Don Carlos"*, the darkness of the clothes and the corresponding mood dictated by the Inquisition prevail. For Gounod's *"Faust"*, the production team freed the opera, which had become stuck in traditionalism, from an ill-conceived medievalism and transported it to the time of the opera's creation in the 19th century: a totally new perspective for the time.

Mephistopheles did not wear a Renaissance costume, but a tailcoat with a top hat, under which he hid the devil's horns.

Many examples could be cited of this extraordinarily successful collaboration, which also included musicals and films - and sadly a never-realised *"Boris Godunov"*, of which some splendid drawings have been preserved - and which also revealed a close friendship between the artists Rolf Gérard and Peter Brook. The selection of drawings by Rolf Gérard presented in the exhibition *"Creativity and Friendship"* illustrates Peter Brook's directing style, to which Gérard reflected not only the outward form but also the inner spirit of the collaboration between the two artists.