

GERZSO, ESCENÓGRAFO DE TEATRO Y CINE.

Este año se conmemoran 100 años del nacimiento de Gunther Gerzso (1915-2000), artista plástico autodidacta nacido en México y educado en Suiza, antecedente de la Generación de la Ruptura que destacó no solo por su labor en la pintura, sino también por su obra como escenógrafo de teatro y cine. Teniendo como marco este centenario, el 17 de junio se presentó en la sala M. Ponce del Palacio de Bellas Artes la mesa de análisis "Escenografía de una vida. Centenario de Gunther Gerzso", evento en el que se abordaron facetas poco conocidas de su quehacer artístico, como lo son su labor en el teatro y el cine.

Gerzso inició su carrera como escenógrafo a los 18 años al lado de Fernando Wagner (1905-1973) en el Teatro Orientación, de la Secretaría de Educación Pública. Ahí realiza su primer trabajo como escenógrafo de "Las preciosas ridículas de Molière" y más adelante obras de Lope de Vega y Shakespeare. Wagner resulta una pieza clave en el incipiente estudio del quehacer escenográfico de Gerzso, por su cercanía con el artista de ascendencia húngaro-alemana y por su labor en la difusión de la cultura germana en México. En el legado que Fernando deja a su hija Aimée Wagner, se encontraron cerca de 80 bocetos originales de Gerzso, que develan su proceso creativo escenográfico y su propuesta estética.

De 1935 a 1940 Gerzso acude como estudiante al Cleveland Play House (CPH), compañía estadounidense que produce obras y que forma profesionalmente en las distintas ramas del teatro desde hace 100 años. Al respecto, Gerzso recuerda en una entrevista que le realizara Sari Bermúdez en los noventa:

"En la mañanas ayudaba a pintar los decorados. Había un escenógrafo y empecé a aprender las luces y eso. Era un teatro muy bien equipado. También [fui] actor y el director dijo que yo era el actor más malo que había visto en su vida, aunque yo nomás tenía tres líneas y así decidí no volver a actuar".

Gerzso en Bermúdez (2002), Pp. 157.

Las temporadas en el CPH comenzaban en septiembre y concluían en junio, periodo en el que se montaban alrededor de 14 obras. El director técnico tenía un rol de profesor, aunque el método de enseñanza-aprendizaje se basaba en la inmersión de los estudiantes en las actividades propias del teatro. De esta manera "aprendían a ser escenógrafos, siéndolo", en palabras de Gerzso en una entrevista que le realizara Jaime García Estrada (2005). En el tercer año de su estadía en el CPH dio clases de historia de teatro y escenografía en la Universidad Case de Western Reserve. Luego, a la salida del escenógrafo de la CPH, le asignan este rol en la compañía y realiza 56 obras en cinco años.

www.laruptura.org

Boletín Macay. Voz, imagen e ideas del museo. #78. p. 21-24.

Gerzso regresa a México en 1941 para dedicarse de lleno a la pintura y deja a un lado su trabajo como escenógrafo. Un año más tarde evalúa la posibilidad de regresar a Estados Unidos, debido a que su obra no se vendía y no obtuvo el éxito que esperaba. Sin embargo, tres días antes de su viaje de regreso, Francisco de P. Cabrera le pide que diseñe la escenografía de una nueva versión de "Santa", película de Norman Foster que se estrena en 1943. Aunque Gerzso se niega debido a su nula experiencia en el cine, Cabrera logra convencerlo, debuta en el séptimo arte e inicia una experiencia que contrastó con su trabajo como escenógrafo de teatro:

"En el teatro se podían hacer cosas más estilizadas, más poéticas, con más imaginación; la escenografía del cine, en cambio, es una cosa totalmente realista".

Gerzso en Eder (1994), Pp. 11 y 12.

Después de "Santa" Gerzso recrea vecindades, barrios urbanos populares, residencias, haciendas, cantinas y cabarets de mala muerte en películas que dejaron huella en el imaginario mexicano. La frugalidad con la que operaba el cine nacional fue una de las causas por las cuales se reutilizaban decorados:

"En realidad era fácil, porque a fin de cuentas una pared es una pared. Una vez me tocó convertir, en 24 horas, un cabaret en una capilla de monjas. A los directores no les gustaba nada, porque siempre querían que todo fuera nuevo, especialmente hecho para su film, pero no les quedaba de otra que adaptarse a la realidad, porque si no, no les daban otra película".

Gerzso en entrevista con García Estrada (2005).

Así, de 1941 a 1963 colabora en 150 películas mexicanas y algunas extranjeras. Grandes directores de la época filmaron en sus escenarios: Alejandro Galindo, Alfredo B. Crevenna, Chano Urueta, Gilberto Martín Solares, José Díaz Morales, Julián Soler, Julio Bracho, Miguel M. Delgado, Rafael Baledón, René Cardona, Roberto Gavaldón, Tito Davison, por mencionar algunos. Además de directores extranjeros como George Sydney, John Ford, John Houston, Luis Buñuel, Norman Foster, Robert Parrish y Robert Wise.

En los 60, época en la que el cine mexicano vivía una profunda crisis y que coincide con el reconocimiento general de Gerzso como artista y pintor, él se mantiene al margen para reaparecer nuevamente en 1984 con la película "Bajo el volcán" de John Houston. 10 años más tarde, la Cineteca Nacional le otorgó la Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico, por su larga trayectoria como escenógrafo del cine mexicano.

www.laruptura.org

Boletín Macay. Voz, imagen e ideas del museo.

www.laruptura.org

Boletín Macay. Voz, imagen e ideas del museo. #78. p. 21-24.

Esta faceta que desarrolló por más de cuatro décadas ha sido poco explorada, hasta ahora, que se comenta la próxima publicación del libro "El arte de lo efímero". Se trata de una coedición del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y Ediciones Turner, con investigación de Itala Schmelz y Mariana Sáinz y textos de Rita Eder, Elisa Lozano, Salomon Grimberg y Paula Astorga. Esta obra reúne, además del legado de Wagner, acervos de la familia y extranjeros, como las fotografías de los montajes de la CPH. Apuntes, bocetos, reflexiones, diseño de iluminación, vestuario, ideas de escenografía o escenografías completas que revelan el proceso creativo del Gerzso escenógrafo.

Aunque en el evento realizado para conmemorar el centenario del nacimiento de Gerzso no se precisó una fecha de publicación, en prensa los organizadores refieren se realizará de manera paralela con una exposición en la Cineteca. En dicha muestra se exhibirá por primera vez el acervo adquirido por la Cineteca, fragmentos de los filmes que tuvieron a Gerzso como escenógrafo y un ciclo de cine. La exhibición integrará cine, teatro y bocetos de sus pinturas.

Enhorabuena por esta iniciativa que aporta una revisión cuidadosa y profunda de la filmografía y de la labor de Gerzso en el teatro.

Referencias

- Bermúdez, Sari (2002). Voces que cuentan. México: Plaza & Janés Editores. Pp. 155-161.
- Eder, Rita (1994). Gunther Gerzso. El esplendor de la muralla. Singapur: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes & Ediciones ERA.
- García Estrada, Jaime (2005). Gunther Gerzso: escenógrafo cinematográfico. Cuadernos de Estudios Cinematográficos. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Núm. 5. Pp. 37-58.
- Instituto de Investigaciones Interculturales Germano Mexicanas (1995). México, el exilio bien temperado. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Cauch Pasos, A. (2015). Gerzso, escenógrafo de teatro y cine. Boletín MACAY #78, 21-24.