

TÍTERES DE LO IMPOSIBLE

ANIMACIÓN, MARAVILLA
Y ESPECTÁCULO EN LA ESPAÑA DE
LA MODERNIDAD TEMPRANA

Esther Fernández Rodríguez

Traducción de Susan Paun de García
y Salvador García Castañeda

Edition Reichenberger · Kassel 2024

ÍNDICE

<i>Lista de figuras</i>	viii
<i>Epígrafe</i>	xi
Prefacio	1
Introducción: Escenarios animados	5
1. Mecánicas metafóricas	13
2. Materias divinas	37
3. Santidades articuladas	69
4. Títeres rebeldes	95
5. Tecnologías de lo maravilloso	119
6. Umbrales del desengaño	149
7. Epílogo: Efigies en movimiento	175
<i>Bibliografía</i>	183
<i>Glosario de términos técnicos</i>	203
<i>Índice onomástico</i>	206

PREFACIO

La idea de este libro se originó en el verano de 2009 después de ver un montaje de *El esclavo del demonio* (1612) de Mira de Amescua dirigido por Jesús Caballero en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Lo impresionante de la producción fue un reparto compuesto únicamente de títeres. Antes de ver la propuesta de Caballero, cuando pensaba en el significado de las marionetas y de su relación con la cultura española de la temprana modernidad, la única referencia que me venía a la mente era el icónico episodio del retablo de maese Pedro de *Don Quijote de la Mancha* (1615: 2.25-2.26). Ver la producción de *El esclavo del demonio* despertó en mí una sed de curiosidad por saber más sobre el proceso creativo de la construcción de los títeres, el diseño de su vestuario y de los decorados y la mecánica de los efectos especiales hechos a la medida de los títeres. Sin pensarlo dos veces, contacté con Caballero aquel otoño y le pedí una entrevista. Cuando llegué a su taller en Cuenca no sabía qué esperar de aquel encuentro.

Los títeres son objetos insólitos por naturaleza pero no creo haber experimentado jamás un sentimiento de inquietud de manera tan vívida hasta ver en una de las mesas del taller la cabeza de un demonio que me observaba inerte. Todavía recuerdo el esfuerzo que me costó superar aquel desasosiego momentáneo y continuar con la entrevista como si nada hubiera pasado. Lo último que quería era que mi entrevistado, a quien acababa de conocer, sospechara lo mucho que me estaba perturbando la visión de una de sus marionetas.

No obstante, aquella visión de Lucifer cambió el curso de mi investigación, de mi carrera, y hasta cierto punto de mi vida. Como presa de un hechizo decidí dejar otros proyectos que tenía entre manos para adentrarme en comprender el arte y el lenguaje de los títeres en la España del Siglo de Oro. Tome como punto de partida los estudios de John E. Varey, específicamente su *Historia de los títeres en España (Desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII)* (1957) con el fin de ampliar la sección que trata de la temprana modernidad. Me dediqué a estudiar

las distintas tradiciones del teatro de marionetas alrededor del mundo, leí tratados teóricos sobre el arte de los títeres y su manipulación, localicé referencias en la literatura de la época, entrevisté a titiriteros y asistí a todos los espectáculos de marionetas que pude. Incluso, en colaboración con otros profesores fundamos una compañía, *Dragoncillo Puppet Troupe*, que hasta el día de hoy no ha parado de viajar por distintas universidades y escuelas de los Estados Unidos con un repertorio de obras para títeres de sombra.

Sin embargo, y como el lector sin duda habrá advertido por el título del libro, mi plan original de estudiar el teatro de marionetas en un sentido puramente histórico no dio los frutos esperados y esto se debió a un nuevo encuentro con otra marioneta. Por aquel entonces yo vivía en Nueva York y, en uno de mis paseos por Lower Manhattan, me llamó la atención la figura de un *pupo* en el escaparate de uno de los anticuarios del East Village (ver Figura 0.1). No pude evitar sentir la misma sensación de desconcierto que experimenté cuando vi por primera vez la cabeza del demonio en el taller de Caballero.

A raíz de este encuentro, me di cuenta, de que lo que verdaderamente me fascinaba de los títeres era justamente lo que ocultaban: es decir, llegar a entender su esencia, las microhistorias de su pasado, su relación con las teorías de la animación y su supervivencia a través de los siglos. Fue entonces cuando me propuse escribir un libro que reuniera una selección de marionetas y de objetos animados que apelara a mi curiosidad: Algunos reales y otros solo se pueden encontrar en las páginas de la ficción.

Mi estudio es, por lo tanto, una epistemología de los objetos analizados que se propone recuperar sus “voces” y *reanimar* sus movimientos y su significado teórico y artístico a través de la historia. Encontré en la temprana modernidad un terreno ideal para centrar mi investigación por ser un período situado en el umbral del encanto y del desencanto y de la ilusión y de la razón. Sin embargo, la historia de las ideas me fue guiando por períodos y disciplinas insospechadas.

Como siempre, quiero expresar mi más sincera gratitud a esa extensa familia que me ha acompañado incondicionalmente en todas mis aventuras intelectuales: Amelia Rodríguez de las Cuevas, Adrienne L. Martín, Will Corral, Mercedes Alcalá-Galán, Steven Hutchinson, María Chouza-Calo, Ana Llorente, Berta Muñoz, Alejandra Juno Rodríguez Villar. Quiero también reconocer el apoyo institucional recibido del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la Música,

Figura 0.1. Escaparate de la tienda de John Derian Company, East Village, Nueva York, 2015. Fotografía cortesía de Esther Fernández.

de la Unima Federación España (Unión Internacional de la Marioneta), a la Facultad de Humanidades de Rice University y al Institute for Research in the Humanities de la Universidad de Wisconsin-Madison por regalarme ese tiempo vital para finalizar este proyecto.

Finalmente, quiero agradecer a los artistas, artesanos y gestores culturales que pueblan las páginas de este libro y que compartieron conmigo su experiencia y el amor al arte de la marioneta. Este proyecto rinde especial homenaje a las Hermanas Agustinas de Medina del Campo, Jesús Alcántara, Adolfo Ayuso Roy, Jesús Caballero, Eduardo

Galán, Emilio Pedro Gómez, Javier Manrique González, Rafael Manrique González, Jesús Martínez Atienza, Antonio Sánchez del Barrio, Anna Valls i Passola y Ana Zamora.

Títeres de lo imposible: Animación, maravilla y espectáculo en la España de la modernidad temprana es en una versión en español del libro que originalmente escribí en inglés bajo el título *To Embodiment the Marvelous: The Making of Illusions in Early Modern Spain* (Vanderbilt University Press, 2021). Tuve el honor de que el artista y titiritero Steven Ritz-Barr accediera a realizar la narración del audio libro en el 2022 y que el libro obtuviera dos prestigiosos premios en los estudios teatrales: el Nancy Staub Publications Award (UNIMA-USA) (2023) y el Vern Williamsen *Comedia* Book Prize (Association for Hispanic Classical Theater) (2023).

Si esta nueva edición en español ve ahora la luz, es gracias al esfuerzo de dos queridos y admirados amigos, Susan Paun de García y Salvador García Castañeda que accedieron a hacer la traducción. Eva Reichenberger, siempre abierta a nuevas ideas, convirtió en realidad mi ilusión de publicar el libro en español. Esta nueva versión ha simbolizado a nivel personal una “vuelta a casa” para ofrecer a todos mis colaboradores y amigos de España mi voz, mis ideas y demostrar la pasión por los títeres que nos ha unido desde que emprendí este camino personal e intelectual que me ha atrapado de por vida entre sus hilos.

Institute for Research in the Humanities
University of Wisconsin-Madison
20 de febrero de 2024