

ARTEFACTOS Y ARTIFICIOS
EN LA CULTURA ESCENOGRÁFICA.
DE LO MATERIAL A LO AFECTIVO

Colección: ARTES Y HUMANIDADES
Serie: 'Estudios de historia del arte'

Director

PEDRO A. GALERA ANDREU
Catedrático emérito de Historia del Arte. Universidad de Jaén

Coordinador para la serie

FELIPE SERRANO ESTRELLA
Profesor Titular de Universidad. Universidad de Jaén

Comité Científico

ANNA BISCEGLIA
Galleria degli Uffizi. Florencia. Italia

SABINE FROMMEL
École Pratique des Hautes Études (Sorbonne). Francia

DAVID GARCÍA CUETO
Museo Nacional del Prado. España

FERNANDO MARÍAS FRANCO
Universidad Autónoma de Madrid. España

M.ª JOSÉ REDONDO CANTERA
Universidad de Valladolid. España

DELFIN RODRÍGUEZ RUIZ (†)
Universidad Complutense de Madrid. España

MIGUEL ÁNGEL ZALAMA RODRÍGUEZ
Universidad de Valladolid. España

<https://editorial.ujaen.es/category/artes-y-humanidades/>

La colección Artes y humanidades de la Editorial de la Universidad de Jaén está acreditada con el sello de calidad en ediciones académicas CEA-APQ sello promovido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), y avalado por ANECA y FECYT. 2022.

ARTEFACTOS Y ARTIFICIOS
EN LA CULTURA ESCENOGRÁFICA.
DE LO MATERIAL A LO AFECTIVO

Carmen González-Román
Concepción Lopezosa Aparicio
(Editoras)

Artefactos y artificios en la cultura escenográfica : de lo material a lo afectivo / Carmen González-Román y Concepción Lopezosa Aparicio (Eds.) -- Jaén : Universidad de Jaén, UJA Editorial, 2024.

272 p. ; 17x24 cm - (Artes y Humanidades. Estudios de historia del arte ; 10)
ISBN 978-84-9159-637-0

1. Objetos de Arte 2. Escenografía 3. Cultura-Aspecto social I. González Román, Carmen , ed.lit. II. Lopezosa Aparicio, Concepción, ed.lit. III. Jaén. Universidad de Jaén. UJA Editorial ed.

792.023

Esta obra ha superado la fase previa de evaluación externa realizada por pares mediante el sistema de doble ciego

Proyecto I+D+i «Cultura escenográfica en el contexto hispánico de la Edad Moderna: Un enfoque holístico». Ministerio de Ciencia e Innovación, PID2020-117415GB-I00, dirigido por las IPs Concepción Lopezosa Aparicio (UCM) y Carmen González- Román (UMA). Referencia del Proyecto/AEI/10.13039/501100011033.

La colección Artes y humanidades de la Editorial de la Universidad de Jaén está acreditada con el sello de calidad en ediciones académicas CEA-APQ, sello promovido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), y avalado por ANECA y FECYT. 2022.

COLECCIÓN: Artes y humanidades

DIRECTOR: Pedro A. Galera Andreu

SERIE: *Estudios de Historia del Arte*, 10

© Autoras/es

© Universidad de Jaén

Primera edición, diciembre 2024

ISBN: 978-84-9159-637-0

ISBNe: 978-84-9159-638-7

Depósito Legal: J-552-2024

EDITA

Universidad de Jaén. UJA Editorial
Vicerrectorado de Cultura
Campus Las Lagunillas, Edificio Biblioteca
23071 Jaén (España)
Teléfono 953 212 355
web: editorial.ujaen.es

editorial@ujaen.es

IMPRIME

Gráficas «La Paz» de Torredonjimeno, S. L.

Impreso en España/Printed in Spain

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra».hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra».

ÍNDICE

Introducción.	9
<i>Carmen González-Román y Concepción Lopezosa Aparicio</i>	
I MATERIALIDAD EFÍMERA CRISTIANA	
Pasión hispánica: artefactos y efectos de la escultura procesional.	17
<i>Miguel Hermoso Cuesta</i>	
Escenografías móviles. El carro ceremonial como artefacto sensorial barroco. . .	49
<i>Félix Díaz Moreno</i>	
Escaparate y escaparatismo. Tarascas y tarasquillas madrileñas de la Edad Moderna.	69
<i>Concepción Lopezosa Aparicio</i>	
El “éxtasis de las cosas”. Una Nave de la Fe en el interior de la catedral de Granada durante una fiesta barroca.	91
<i>Carmen González-Román</i>	
II. MESTIZAJES MATERIALES Y ARTIFICIOS EN ENTORNOS CELEBRATIVOS	
Contaminazioni materiali e affetti sociopolitici. Il carro acquatico <i>Le Théâtre de Neptune en la Nouvelle France</i> (1606) di Marc Lescarbot	113
<i>Elena Mazzoleni</i>	
Riuso materiale e ibridazioni culturali. La mesa in scena della processione del Corpus Domini a Lisbona (1717-1755)	131
<i>Giuseppina Raggi</i>	
Artificios culinarios. El <i>dessert</i> del setecientos como escenografía expandida . .	157
<i>Carmen Abad Zardoya</i>	

III. NUEVOS ENFOQUES TEMÁTICOS Y DESAFÍOS METODOLÓGICOS: DE LA MATERIALIZACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS A LA INTERFAZ MULTISENSORIAL	
Materializar los sentimientos. El papel de los <i>souvenirs</i> en la boda de Alfonso XIII	183
<i>Marcos Narro Asensio</i>	
“Ha sido lo mismo que ver las fiestas por segunda vez” o cómo activar la dimensión material, performativa y afectiva de los libros de fiesta a través de la interfaz	213
<i>María del Carmen Conejo Arrabal</i>	
En la pasarela: presencia y simulación de elementos de la naturaleza. Interacciones materiales	227
<i>Eugenia Maldonado García</i>	
Te miro de reojo. La perspectiva por ángulo entre lo virtual y lo material	243
<i>Rudi Risatti</i>	

INTRODUCCIÓN. CULTURA MATERIAL EFÍMERA

Carmen González-Román
Concepción Lopezosa Aparicio

La investigación sobre la cultura material constituye uno de los ámbitos más fecundos tanto en las humanidades como en las ciencias sociales y, más recientemente, también en las ciencias experimentales. Hasta no hace mucho, la expresión «cultura material» se relacionaba principalmente con los estudios históricos, particularmente con la Prehistoria, la Antigüedad o las culturas no occidentales. Sin embargo, la reciente atención prestada a los objetos y artefactos ha abierto nuevos horizontes en el conocimiento de las cosas creadas en diferentes contextos históricos y geográficos. En gran medida, este interés deviene de la atención prestada por los historiadores a partir de la década de los 60 por las prácticas diarias que configuraron las vidas de la gente común en el pasado, esto es, aquellas rutinas cotidianas que no se podían recuperar a partir de las fuentes conservadas en archivos y museos. Progresivamente, en las últimas décadas, se han ido ampliando los temas abarcados desde este ámbito hasta establecerse un diálogo multidisciplinar, como ha sucedido, por ejemplo, en los estudios sobre la corte, en los que además de la historia del arte y de la arquitectura intervienen la historia del diseño, música, textiles, vestimenta, teatro y ritualidad.

La cultura material está siendo un pilar fundamental en lo que ya se ha llegado a denominar en el contexto anglófono «History of Art(efacts)»¹ lo

¹ Coltman, Vicky (2021): «Material Culture and the History of Art(efacts)», en Gerritsen, Anne y Riello, Giorgio (eds.), *Writing Material Culture History*, Bloomsbury, Londres, pp. 17-32. Una publicación pionera sobre la relación entre los estudios sobre

cual supone, más allá de la consabida etiqueta utilizada para hablar de un nuevo giro en la investigación («material turn»), un complemento necesario hoy en día para el análisis de los objetos artísticos. Junto al “institucionalizado” giro visual, o los más recientes «sensory turn» o «affect turn», los estudios sobre cultura material en el ámbito concreto de la historia del arte contribuyen a enriquecer notablemente esta disciplina². La utilidad de este enfoque dependerá de las preguntas que nos hagamos ante el objeto o artefacto, en concreto, aquellas que no se pueden responder empleando otras metodologías de la historia del arte y que tienen que ver, por ejemplo, con la sensorialidad, las emociones, los gustos o el modo en que las personas se relacionaron con el mundo real o imaginado que les rodeaba³. En este sentido, «la cultura material no consiste solo en objetos, sino también en el significado que estos tienen para las personas»⁴, el modo en que las cosas “afectan” a quienes las utilizan, manipulan, exponen, contemplan, coleccionan, etc.

Asumiendo que todo objeto o artefacto es por naturaleza efímero, podemos diferenciar entre aquellos que fueron creados con intención de durabilidad (significándose esencialmente en el tipo de material empleado) y los que nacieron con los “días contados”, es decir, con una temporalidad calculada para su uso en un determinado evento o acto celebrativo. Nos estamos refiriendo a los objetos o artefactos efímeros utilizados tanto en el pasado como en la contemporaneidad en eventos festivos que abarcan desde rituales y ceremonias de diversa índole, a los más vanguardistas desfiles de moda. Creemos necesario, por tanto, analizar los aspectos materiales de los objetos que nacieron para ser “consumidos” en un tiempo breve, e igualmente se atiende a la repercusión afectiva que tuvieron en las vidas de las personas.

cultura material y la historia del arte es la de Hicks, Dan (2010): «The Material-Cultural Turn: Event and Effect», en Hicks, Dan and Beaudry, Carolyn (eds.), *The Oxford Handbook of Material Culture Studies*, Oxford, pp. 25-98.

² Un reflejo de este interés por lo material en los museos son las recientes exposiciones en el Museo Nacional del Prado: *Reversos* (07/11/2023 – 03/03/2024) y *Otra colección: Los marcos del Museo del Prado* (23/11/2023 – 31-03/2024).

³ Gerritsen, Anne y Riello, Giorgio: «Introduction», en *Writing Material Culture History*, *op. cit.*, p. 3.

⁴ “Material Culture therefore consist not merely of things, but also the meaning they hold for people”, *cfr.* Gerritsen, Anne y Riello, Giorgio: «Introduction», en *Writing Material Culture History*, *op. cit.*, p. 2.

La pregunta que sigue a este planteamiento es ¿cómo investigar la cultura material efímera?, en concreto ¿cómo analizar la cultura material efímera relacionada con la celebración de fiestas, ceremonias, rituales, puestas en escena, desfiles de diversa índole, etc. en los que se utilizaron todo tipo de escenografías y ornamentos temporales? Si bien en época contemporánea, desde la invención de la fotografía a la actual iconosfera, la cantidad de registros sobre eventos efímeros ha ido creciendo hasta alcanzar límites inabarcables en la actualidad, la investigación resulta mucho más compleja cuando ponemos el foco en los siglos del Antiguo Régimen.

Los estudios que componen este libro constituyen una aproximación al análisis de la cultura material efímera desde el siglo XVII a la actualidad. En concreto, la investigación desarrollada en cada uno de los capítulos gira en torno a la materialidad de artefactos y artificios usados en eventos de carácter festivo, ritual o celebrativo, así como la manera en que los objetos implican afectivamente a una audiencia. Partiendo del concepto de cultura escenográfica como perspectiva de análisis desde la cual se atiende a la dimensión material, sensorial y afectiva de un amplio abanico de manifestaciones artísticas (arte efímero, artes visuales, decorativas, arquitectura, urbanismo, música, teatro, danza, etc.)⁵, se busca poner el foco en la materialidad de los objetos, con el propósito de abrir nuevas vías interpretativas acerca de la influencia e interacción objeto-sujeto. Desde una mirada interdisciplinar el objetivo es el análisis de objetos de carácter escenográfico en relación con los sistemas culturales, políticos y económicos que los crearon.

Tomando como base los estudios pioneros de Alain Corbin o George Vigarello que favorecieron el estudio de una genealogía material y sensible del individuo, hasta llegar a teorías más actuales como el Nuevo Materialismo, consideramos que la reflexión sobre la cultura material efímera permite

⁵ El concepto de cultura escenográfica fue utilizado por Rachel Hann en un libro imprescindible para el estudio de la escenografía y lo escenográfico fuera de los límites del teatro y desde nuevas perspectivas de análisis, *vid.* Hann, Rachel (2019): *Beyond Scenography*, Routledge, Nueva York. Los aspectos relacionados con la materialidad y sensorialidad son también tenidos en cuenta en la monografía editada por McKinney, Joslin y Palmer, Scott (2017): *Scenography Expanded. An introduction to contemporary performance design*, Bloomsbury, London. Una aplicación de estos conceptos al estudio de las fiestas en la Edad Moderna: González-Román, Carmen (2021): «Scenographing Festival Books. Towards a Multisensory Archive», en von Rosen, Astrid y Kjellmer, Viveka, *Scenography an Art History. Performance Design and Visual Culture*, Bloomsbury, Londres, pp. 165-182.

explorar desde otra óptica los objetos de uso temporal. Para ello resulta fundamental dirigir la mirada hacia aspectos relacionados con los materiales, dimensiones, texturas, colores, mecanismos o sonidos inherentes a artefactos y artificios de carácter escenográfico e insistir en el impacto emocional que tales objetos suscitan en el individuo que los percibe, ocupa, utiliza o manipula.

Los lectores se beneficiarán de la cuidadosa atención que los autores prestan a las características materiales de los artefactos en las prácticas escenográficas que estudian, demostrando, de un modo u otro, que la materia importa. La amplia cronología y el enfoque holístico desde el que se abordan los diferentes capítulos que componen esta publicación tienen el propósito de convertirla en un referente de los estudios sobre la materialidad y los afectos generados por objetos en la cultura escenográfica efímera de diversos contextos espaciales y temporales.

La publicación se estructura en tres apartados de acuerdo con tres líneas temáticas: I *Materialidad efímera cristiana*, II *Mestizajes materiales y artificios en entornos celebrativos y nuevos enfoques temáticos* y III *Nuevos enfoques temáticos y desafíos metodológicos: de la materialización de los sentimientos a la interfaz multisensorial*.

Bajo el sugerente título *Pasión hispánica: artefactos y efectos de la escultura procesional*, Miguel Hermoso Cuesta abre el primer bloque *Materialidad efímera cristiana*. A partir de una aproximación transversal, desde la historia, historia del arte, antropología o sociología, esboza una nueva lectura sobre la imaginería procesional en el ámbito hispánico de la Edad Moderna, afrontando la mirada del artífice en la ejecución de una escultura pensada para verse en y desde la ciudad, constituyendo más un objeto para la veneración que para la contemplación con el consiguiente impacto en el espectador.

En el trabajo *Escenografías móviles. El carro ceremonial como artefacto sensorial barroco*, Félix Díaz Moreno analiza las cualidades de un artefacto que, conocido desde la antigüedad, fue reutilizado y resignificado para aunar valores simbólicos y afectivos más allá de los puramente formales. El autor insiste en cómo la interacción de lenguajes y significados ayudaron a potenciar un relato que compendia mensajes políticos, dinásticos, religiosos, lúdicos o sociales, con el valor añadido de ser un artefacto móvil que permitía

difundir los intereses en diferentes ámbitos urbanos y ante espectadores igualmente variados.

Concepción Lopezosa Aparicio en el estudio *Escaparate y escapatismo. Tarascas y tarasquillas madrileñas de la Edad Moderna*, desde una nueva mirada, aborda la interacción que se generó en la festividad del Corpus entre la tarasca, personificación del mal, y el espectador como receptor de los mensajes catequéticos. La sofisticación del artefacto, convertido en autómatas móvil, fue afianzando el carácter profano de la celebración, eclipsando paulatinamente la auténtica naturaleza religiosa de la fiesta. La transformación material de la tarasca tuvo una clara implicación en la recepción de esta festividad hasta el punto de contribuir a su desaparición en las últimas décadas del siglo XVIII.

El “éxtasis de las cosas”. Una nave de la fe en el interior de la catedral de Granada durante una fiesta barroca, a cargo de Carmen González-Román, cierra el primer bloque. A partir del análisis del artefacto ubicado temporalmente en el interior de la catedral granadina la autora plantea su trabajo sobre la base de una serie de sugerentes preguntas ¿es posible investigar la cultura material efímera del pasado?, ¿cómo analizar la cultura material efímera relacionada con la celebración de una fiesta?, ¿es posible desarrollar una investigación desde los fundamentos de la cultura material si se trata de analizar un artefacto efímero del que no queda constancia material ni registro gráfico?, ¿es suficiente la descripción contenida en una relación festiva?, ¿constituyen las descripciones sobre los efectos y afectos suscitados por los objetos, recogidas en los relatos festivos, un elemento a considerar en el estudio de la cultura material efímera?, demandas que van logrando respuestas de acuerdo con el binomio materialidad y afectos.

El segundo apartado, *Mestizajes materiales y artificios en entornos celebrativos* se articula sobre las hibridaciones culturales en los eventos celebrativos, tanto en las escenificaciones festivas en el marco de la ciudad o el palacio como en la puesta en escena en los servicios de mesa que constituían los grandes banquetes.

Elena Mazzoleni en su trabajo *Contaminazioni materiali e affetti sociopolitici. Il carro acquatico Le Théâtre de Neptune en la Nouvelle France (1606) di Marc Lescarbot*, aborda la importancia de los aparatos escénicos como portadores de mestizaje cultural, a partir de un artefacto puesto en escena en

el contexto canadiense de las colonias francesas de Quebec. A través de la escenografía de Lescarbot, Mazzoleni plantea cómo los artefactos trascienden las fronteras culturales y políticas de los países e incluso de los continentes ya que cada objeto puesto en escena “habla” y revela un mundo de movimiento y de relaciones transculturales.

Giuseppina Raggi en su investigación *Riuso materiale e ibridazioni culturali. La mesa in scena della processione del Corpus Domini a Lisbona (1717-1755)* presenta los cambios que por decisión de Joao V se produjeron en la fiesta del Corpus Christi en Lisboa a partir de 1719. El ensayo se articula sobre nuevas perspectivas metodológicas respecto a la cultura material, los procesos de intercambio, hibridación y redireccionamiento cultural que caracterizaron la dinámica social y artística de la capital portuguesa a partir de los cambios operados en la fiesta de exaltación eucarística que generaron una forma nueva de percibir y vivir la ciudad y un fuerte impacto en la cultura material implicada en la preparación y disfrute de la festividad.

Con el título *Artifícios culinários. El dessert del setecientos como escenografía expandida* Carmen Abad presenta el banquete en la Edad Moderna como ejemplo de escenografía expandida. Establece las diferencias entre las experiencias dinámicas de los banquetes del seiscientos, frente a la naturaleza estática de los banquetes del setecientos, donde el protagonismo se vinculó a la capacidad narrativa de los artefactos que formaron parte de la escenografía, así como de la capacidad evocadora de la materialidad de los objetos, sin perder su condición de teatro gastronómico.

En el último apartado del libro, *Nuevos enfoques temáticos y desafíos metodológicos: de la materialización de los sentimientos a la interfaz multisensorial* se articula sobre el foco de mayor transversalidad hasta la contemporaneidad.

Marcos Narro en su trabajo *Materializar los sentimientos. El papel de los souvenirs en la boda de Alfonso XIII*, reflexiona sobre la voluntad de perpetuar en el recuerdo de las ceremonias regias en relación con las *performing monarchies*, y la capacidad de los múltiples y diversos objetos surgidos en torno a los eventos nupciales para afectar a los consumidores, a partir de un estudio de caso, la boda de Alfonso XIII.

En el ensayo “*Ha sido lo mismo que ver las fiestas por segunda vez*” o *cómo activar la dimensión material, performativa y afectiva de los libros de fiesta a*

través de la interfaz, María del Carmen Conejo Arrabal traza la recuperación de la sensorialidad, la afectividad y los elementos performativos de las fiestas y celebraciones del Antiguo Régimen, a partir del tratamiento digital de los libros de fiestas, un enfoque novedoso que, partiendo de lo material, constituye una nueva aproximación a la afectividad de aquellos eventos a través de la interfaz.

Desde una mirada contemporánea, y como ejemplo de escenografía expandida, Eugenia Maldonado García basa su trabajo *En la Pasarela: presencia y simulación de elementos de la naturaleza. Interacciones materiales*, en el análisis de las pasarelas de moda, con el propósito de desvelar cómo los artificios que reproducen elementos de la naturaleza afectan a los modelos, así como cuál es la experiencia sensorial que se consigue en los modelos y asistentes.

Para concluir la publicación, Rudi Risatti, en su estudio *Te miro de reojo. La perspectiva por ángulo entre lo virtual y lo material*, reflexiona sobre las relaciones entre el espacio real y el espacio percibido a partir de conceptos como la materialidad y virtualidad en el arte. La perspectiva por ángulo, el extraordinario invento teorizado a principios del siglo XVIII brinda la oportunidad de abordar de manera específica las relaciones mencionadas entre el espacio real y el percibido, y también los malentendidos en su comprensión e interpretación en diferentes momentos históricos.