

XXIV CEHA. *Natura Potentior Ars*

Mesa 4. Paisajes de la memoria / Memorias del paisaje CEHA 2023

SESIÓN 4E. Paisajes imaginados y representados.

Paisajes multisensoriales en la cultura escenográfica urbana de la Edad Moderna. Nuevas aproximaciones al estudio de la fiesta

Carmen González-Román

Departamento de Historia del arte. Facultad de Filosofía y Letras.

Universidad de Málaga

romancg@uma.es

Sobre el concepto de cultura escenográfica

Este concepto, sobre el que me detendré brevemente a continuación, ha inspirado el enfoque dado al proyecto de investigación que, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación español codirijo en la actualidad, denominado: *Cultura escenográfica en el contexto hispánico de la Edad Moderna: un enfoque holístico*¹. El proyecto en el que se enmarca esta aportación tiene planteado, entre otros objetivos, abordar el análisis de la fiesta desde una nueva perspectiva que contemple todos los elementos materiales, sensoriales y afectivos implicados en ella.

Varios investigadores del ámbito anglosajón han insistido recientemente en la necesidad de reevaluar el concepto de escenografía, considerando la relación con la historia del arte y la cultura visual. En el libro *Beyond Scenography* (2019), Rachel Hann, pionera en este sentido, ha acuñado el concepto de “cultura escenográfica” aplicado al estudio de objetos, espacios, arquitecturas o ambientes escenográficos **más allá del teatro**.

Rachel Hann, considera que el cruce disciplinar entre la historia del arte, los estudios sobre cultura visual y los de escenografía “proporciona un contexto adecuado para volver a trazar y repensar las fronteras subyacentes [entre estas disciplinas] y, a partir de dicho cruce disciplinar, reevaluar los prejuicios antiteatrales que enmarcan lo que ella denomina: culturas escenográficas”.

---

¹ <https://artes.hypotheses.org/>

No obstante, la conceptualización de “cultura escenográfica” implica un enfoque holístico que conecta la Historia del Arte o los estudios sobre cultura Visual con otros ámbitos o metodologías, como los Estudios Culturales, y dentro de la órbita de estos, los *Sensory Studies*, los estudios sobre cultura material, o los *Affect Studies*.

A la hora de hablar de cultura escenográfica, Rachel Hann establece una distinción entre “ESCENOGRAFÍA” y “ESCENOGRAFICO”. Lo escenográfico supone para ella lo que denomina como “un rasgo de orientación” [podríamos decir, una tendencia hacia lo escenográfico de una creación artística], mientras que la escenografía guarda, para ella, relación con elaboración [dicho de otro modo, con el diseño y ejecución propiamente de una escenografía]. Así lo explica la autora:

"Como parte de esta diferenciación, abordo **un rasgo escenográfico como orientador y la escenografía como elaboración**. Mi intención es trazar un mapa de cómo estos conceptos, evidentemente relacionados, **se aplican a escenarios artísticos y sociales más allá de las concepciones institucionales del teatro**".

Su propuesta, en definitiva, supone una reflexión nueva en torno a la cultura escenográfica desde un enfoque holístico y multisensorial que tiene en cuenta la **dimensión material, sensorial, afectiva y performativa**. Así mismo, la consideración de las experiencias sensoriales permite una nueva interpretación de las manifestaciones artísticas y culturales en base a otros aspectos como la **afectividad** o la **relacionalidad**.

Desde la historia del arte, la escenografía sigue siendo una temática subsidiaria que es analizada, prácticamente en exclusiva, a partir del análisis estilístico y contextual de los diseños realizados por artistas de diferentes épocas para el mundo de la escena o de la fiesta. Es por ello que deseo destacar aquí la recientemente publicada monografía *Scenography and Art History. Performance Design and Visual Culture*, pues constituye una aportación pionera que desafía las fronteras entre disciplinas y plantea nuevas metodologías para pensar sobre las creaciones artísticas con, y a través de, la teoría sobre la escenografía.

El paisaje urbano festivo: un paisaje multisensorial.

Más allá del análisis histórico, visual, material, simbólico o semiológico, esta aportación atiende a otros elementos que conformaban los eventos urbanos efímeros, elementos que forman parte de la dimensión escenográfica de la ciudad en fiesta, esto es: aspectos como la sensorialidad, la performatividad y la afectividad que recogen las fuentes de la época, especialmente las relaciones, los grabados y pinturas.

Tocar, oler, gustar... El texto como espejo del acto festivo.

A medio camino entre la literatura y la cultura visual se encuentran las relaciones de fiestas, de sucesos, o libros de fiestas. En esta investigación el acento lo ponemos en la capacidad de recrear y hacer vívida a partir del lenguaje poético la experiencia del espectador ante altares, luces, fuegos artificiales, música, etc. del evento festivo que tuvo ocasión de presenciar. Desde lo táctil a lo olfativo, pasando por lo acústico o lo gustativo se atiende también a los **efectos y afectos** suscitados durante la celebración.

Con todo, siempre es necesario no perder de vista que en toda relación festiva prevalece el carácter encomiástico y apologético, dado los objetivos religiosos o políticos que subyacían en toda celebración. Pero también se trataba, como advirtió Jaime García Bernal, de “transformar el texto en espejo del acto festivo mediante las imágenes y metáforas de la lengua poética, a través de las cuales el destinatario podrá recrear en su imaginación las grandezas de la fiesta y revivir sus efectos emotivos”.

El ingrediente táctil de la vista. La imagen como transmisora de la sensorialidad

Desde el concepto de cultura escenográfica que aquí planteo, se abre un nuevo y fructífero espacio interpretativo. Ahora bien, ¿pueden las imágenes transmitir la experiencia multisensorial de una fiesta?

Ha de tenerse en cuenta que los espectadores, además de parte activa, en el evento conformaban un "**cuerpo sensorial**" en constante negociación con todo tipo de estímulos, y no sólo estéticos, por ejemplo: el número de visitantes, los sonidos, el calor o la humedad envolventes, los olores, etc. Aspectos sensoriales nos reflejan grabados como este, del célebre libro de Torre Farfán sobre las Fiestas de Sevilla.

De la écfrasis a la recreación virtual

una recreación virtual de un evento festivo elaborada a partir de una écfrasis supone, a la postre, la creación de una imagen inédita. Ontológicamente hablando, el resultado del proceso de virtualización de una écfrasis festiva, como de cualquier objeto o entorno espacial –efímero o no– del que no quede huella visual o material constituye, en definitiva, una representación, dicho con otras palabras, una hiperrealidad.

No obstante, a partir de esta nueva perspectiva es posible abordar un evento efímero del pasado y abrir su investigación hacia nuevos horizontes teóricos y estéticos, generando un fructífero espacio interpretativo basado en el análisis de aspectos como la multisensorialidad, la materialidad, la performatividad o la afectividad de la fiesta.

Como nueva línea de investigación que enlaza perfectamente con la idea de obtener una experiencia multisensorial, creemos que sería interesante no sólo trabajar en una recreación visual, sino también sonora. En el ejemplo que acabo de mostrar sobre las fiestas en Málaga en 1635, si se dispone a escala la distancia al mar con los barcos disparando, los diferentes campanarios de las iglesias, así como los puntos desde donde se dispararon fuegos artificiales, podríamos recrearlos a través de entornos de videojuegos como Unreal Engine o Unity para, a partir de sonido en 8 dimensiones, acercarnos auditivamente a la experiencia que tuvieron que vivir los asistentes al evento.