

CINCO SIGLOS DE ILUSIÓN

► Imagen de 1923 que muestra al Professor Herrmann y su acto de partir en dos a una mujer.

Magia, puerta a otro universo

► Viejas fotografías, carteles con varios siglos de antigüedad e incluso pinturas del Bosco o grabados de Brueghel conforman la historia visual más exhaustiva que se haya realizado sobre la magia

Jesús Pacheco

Durante su investigación para *Magia 1400s-1950s* (Taschen), la editora Noel Daniel aprendió un par de cosas sobre la magia y los magos: que la magia, aunque parezca ser de otro mundo, en realidad incorpora una filosofía profundamente humanista, y que quienes la practican son los más grandes escépticos.

Junto a ese aprendizaje, atesoró más de 20 mil imágenes provenientes de 60 distintas fuentes, de las cuales seleccionó poco más de mil para el libro que se convirtió en su vida entera durante los 14 meses que duró la preparación de este homenaje impreso multilingüe a 500 años de historia de magia escénica.

“Durante seis meses, viajé por Estados Unidos y Europa haciendo investigación personal en muchas colecciones de

magia, tanto públicas como privadas”, explica en entrevista.

Ante sus ojos pasaron decenas de miles de imágenes y artefactos, que formaban parte de archivos públicos y privados; de libros de recortes o de colecciones de carteles y demás parafernalia que se hallaban resguardados en armarios o cajones secretos.

“Fui muy afortunada de que los coleccionistas me permitieran tal nivel de acceso. Fue un privilegio ver tantas magníficas colecciones”.

Según Noel, es la primera vez que se reúne tanto material sobre magia en un libro, realizado además en tiempo récord.

“En total, fueron necesarios 14 meses antes de que el libro estuviera listo para irse a imprenta, un tiempo extremadamente corto para el tamaño del proyecto y la investigación requerida”, dice.

Para terminar a tiempo, Noel tuvo que

trabajar las 24 horas, seleccionando imágenes, editando textos, consiguiendo fotografías de todos los originales y dirigiendo el arte del libro.

“Mis autores hicieron un trabajo de investigación fantástico, escribiendo los pies para las imágenes y los ensayos”, dice.

Con “sus autores” se refiere a Mike Caveney, Jim Steinmeyer y Ricky Jay, tres expertos en el tema, grandes coleccionistas y practicantes de la prestidigitación.

“Tanto Caveney como Steinmeyer han escrito bastante sobre historia de la magia y sus ejecutantes, así que me parecieron elecciones naturales”, explica Noel.

“Mike tiene además una colección enorme, que fue incluida en el libro. A Ricky Jay lo conocí cuando hice el libro sobre el circo, pues utilicé varias imágenes de su colección. Y cuando decidí hacer el libro de magia, le pedí que hiciera la introducción”.

Entre los cuatro exploran la evolución de la magia entre el siglo 15 y el 20 a partir del arte visual creado alrededor de sus ejecutantes, y ayudan al lector a concluir que el instrumento más poderoso que tiene a su disposición no es la razón, sino la imaginación.

¿Cuál fue el dato más extraño que encontraste durante tu investigación?

Que el mago que aparece en el *Mago de Oz* podría estar basado en el legendario mago estadounidense Harry Kellar. Otra cosa extraña fue descubrir que el famoso autor de las historias de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, era un espiritista dedicado.

La gente piensa en la magia como un arte oscuro, pero de hecho tiene que ver con muchos aspectos de la cultura popular, como la literatura o el cine.

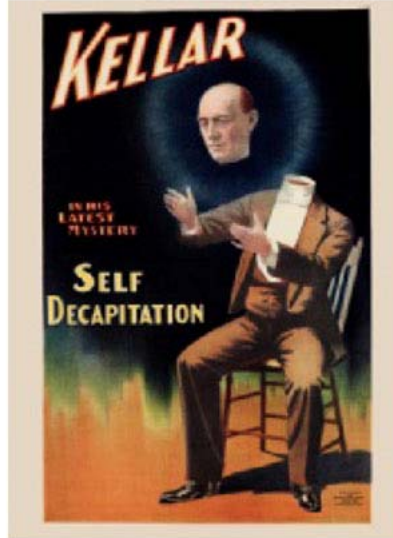
>2 y 3

De Portada. Magia, puerta a otro universo

> Alexander, la sensación estadounidense en telepatía, ca. 1914.

> Póster de 1897 de la litográfica Strobridge del celebrado mago estadounidense Harry Kellar y su truco de autodecapitación.

Cortesía Taschen/ Mike Curvey's Egyptian Hall Museum

¿Por qué se detiene el recuento del libro a mediados del siglo 20?

El libro se detiene en los años 50 porque varias cosas sucedieron en esa época que transformaron el mundo de la magia y crearon una pausa natural. Primero, muchos escenarios de Europa fueron destruidos o sus programas fueron interrumpidos durante la Segunda Guerra Mundial. Tomó tiempo que las cosas se normalizaran. Y los clubes nocturnos que surgieron después de la guerra cambiaron la forma en que la magia se escenificaba.

Se habían ido los grandes teatros. Los magos tuvieron que actuar en espacios muy reducidos, algunas veces rodeados por completo por sus audiencias. Ello significó retos inmediatos para el mago, y tenían que ser ideados distintos métodos para hacer trucos. La magia a corta distancia surgió triunfante de esas circunstancias, pero a la comunidad le tomó bastante adaptarse por completo.

En los 60, la magia se lamía las heridas. Y no fue sino hasta 1970 cuando la magia resurgió con toda su gloria en Las Vegas, bajo la tutela de Siegfried & Roy, y luego con el show de Doug Henning, en 1974. Finalmente, no podemos olvidar el impacto de la televisión. En los 50, la televisión estaba comenzando a cambiar la forma en que la gente gastaba su tiempo libre. Desde principios de los años 1900, los cines ya habían alejado a los visitantes de otro tipo de espectáculos, y eso ya había sido un reto para la magia. Pero con la televisión, la gente ahora podía quedarse en casa en lugar de aventurarse a ver una actuación en vivo. Algunos magos se adaptaron a la televisión, ejecutando sus rutinas, pero por lo general era muy difícil generar suficiente material para permanecer fresco ante las enormes audiencias de la televisión.

¿Descubriste alguna diferencia en la forma en que era percibida la magia hace cinco siglos y como es percibida ahora?

Hace 500 años, la gente usó todo tipo de sistemas esotéricos para hacerse de conocimiento, incluyendo astrología, alquimia o predicciones. Esto no era exclusivo de la magia, pero los magos, por la naturaleza de su arte, pisaban una fina línea que algunas veces los ponía en problemas. Aquellos magos que practicaban su arte en los escenarios estaban deseosos de parar las acusaciones de brujería y alianza con el diablo, y algunos escribieron libros para demostrar que su actividad era un arte depurado.

El ejemplo más famoso es *The Discoverie of Witchcraft (El descubrimiento de la brujería)*, de Reginald Scot, publicado en 1584, que revelaba algunos secretos de la magia para probar que era un arte legítimo que requería talento y conocimiento. Hoy, la magia es vista como un entretenimien-

to. Tiene que competir con todas las otras ramas del entretenimiento para ser expuesta. Pero la magia era el medio original de los efectos especiales. De este modo, los efectos especiales en el cine, incluyendo la nueva fascinación por las películas en 3D, deben algo al estilo envolvente de la magia.

¿Cómo describirías la magia?

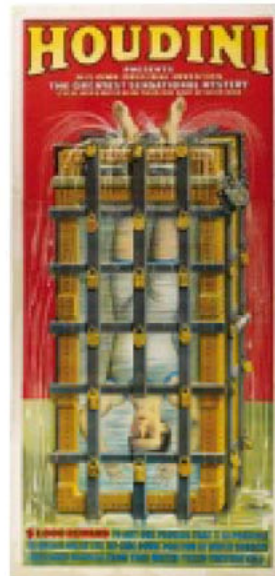
Magia es una de esas palabras que son utilizadas libremente por todos para hablar de fenómenos muy diversos. Para mí, a un nivel personal y en relación con este libro que registra su evolución como un arte escénico, la magia es algo que contradice la forma en que entendemos las leyes de la naturaleza.

Aunque es mucho más que eso. Es el momento en que nos situamos cara a cara con otra realidad. En las manos de magos experimentados, la magia nos lleva al filo de nuestra zona de confort, y en fracciones de segundo, nos vemos forzados a suspender nuestra incredulidad. Y en ese momento experimentamos la electricidad y el dinamismo que es la magia.

¿Por qué desconcierta y maravilla?

Como te dirán muchos magos, la magia tiene lugar en la mente, y eso ayuda a explicar por qué nos desconcierta. Es una experiencia muy íntima. Eso desafía lo que suponemos como verdadero sobre las leyes de la naturaleza, y desafía también nuestro entendimiento de la manera en que trabajan la imaginación y la fantasía. La magia representa la fantasía salvaje justo ante nuestros ojos; eso nos hace confrontarnos a nosotros mismos.

Tal demostración del poder de la imaginación es física, emocional y mentalmente emocionante, y hace preguntas más grandes, como cuál es nuestra posición en el mundo, cómo llegamos aquí, a dónde vamos... Aunque seamos escépticos, la

Cortesía Taschen/ George and Sandy Daily Collection

> La famosa celda de tortura de Houdini en un cartel de 1916 de la litográfica Strobridge.

magia nos atrae con las insinuaciones de un universo paralelo al que los magos parecen tener fácil acceso con poderes divinos. Todo eso es muy intrigante para el resto de los mortales.

Si un lector decidiera buscar y comprar un cartel Strobridge o Frieinder original, ¿cuánto tendría que pagar por él?

Se pueden ordenar reproducciones de algunos de los carteles Strobridge en la Biblioteca del Congreso, pero sería un fotoduplicado. Las imágenes del libro, además de la Biblioteca del Congreso, vienen de colecciones que no venden reproducciones de la obra. Sin embargo, siempre hay subastas en Internet de artículos de magia en las que puedes comprar piezas originales, incluyendo carteles.

Jesús Pacheco, reportero de El Ángel

Crear en lo imposible

Jesús Pacheco

Considerado uno de los más ingeniosos creadores de trucos, Jim Steinmeyer (Illinois, 1958) es autor de numerosos libros de historia y práctica de la magia, y responsable de inventar trucos para obras de Broadway como *Mary Poppins* o *La Bella y la Bestia*, o para magos como Siegfried & Roy, Doug Henning y David Copperfield (el truco aquel en el que desaparecía la Estatua de la Libertad es suyo). Y, en su calidad de experto, escribió cuatro de los ocho capítulos/ensayos de *Magic 1400s-1950s* (Taschen).

En el primero, se concentra en los componentes básicos de los trucos y ofrece al lector una descripción de los diferentes tipos de ilusiones; en el segundo, habla de los primeros días de la magia como arte escénico, de los peligros que hallaron los magos cuando se les acusó de brujería y de los días de gloria de los primeros ejecutantes callejeros.

En el cuarto capítulo, analiza el rol de lo sobrenatural como fuente de inspiración para los trucos y la imaginaria de los magos y,

en el séptimo, aborda el auge de la temeridad en la magia a principios del siglo 20, cuando tuvo que volverse más espectacular para competir con el cine o la radio.

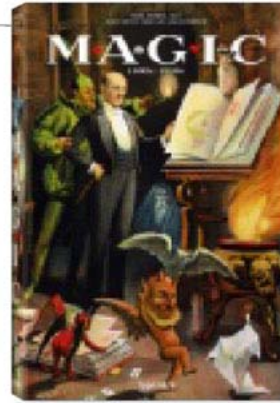
En breve entrevista para *El Ángel*, explica la principal herramienta del mago.

“El mago no nos engaña porque sea más inteligente que nosotros; él crea una fantasía que queremos creer. Como en cualquier juego de confianza, la audiencia es parte de la fórmula. El mago deja insinuaciones, y la audiencia se engaña a sí misma”.

Al preguntarle cuál público es el más difícil, no duda en responder: “La persona más difícil de engañar es un niño, que no tiene creencias preconcebidas y posee pocos prejuicios culturales”.

¿Cómo describiría la magia alguien como Steinmeyer?

Es una fantasía para la audiencia, una oportunidad de ver algo imposible y creer, por un momento, que lo imposible es realmente posible. Es un ejercicio para el intelecto, así como un estremecimiento emotivo. Los elementos de un gran espectáculo de magia pueden hallarse en obras de teatro, películas y otras obras de fic-

ción. La magia que se hizo popular con los magos ha sido integrada a los medios de muchas maneras. Es una pena, porque hoy hay cada vez menos espectáculos de magia y menos magos.

¿Podría dar algunos consejos para que nuestros lectores agreguen algo de magia a sus vidas?

Doug Henning, mi viejo jefe, solía animar al público a buscar cosas mágicas a su alrededor, ver la naturaleza de un modo mágico. Y si los lectores están interesados en la magia, ¡yo los impulsaría a aprender algunos trucos! Hay libros muy buenos que enseñan magia; es un ejercicio muy interesante y hasta necesario aprender qué puede engañar a la gente y a ver el mundo de manera sorprendente.

