

El teatro de sombras árabe. Ahmed Shakif Roushdy y Saad Mohamed Saad, Valencia, Tirant Humanidades, 2024. ISBN 978-84-1183-413-1. 192 pp.

CARMEN GARCÍA FLORES
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA
cgarflo@upo.es

Luz sobre el teatro de sombras

La Edad Media es una inagotable fuente de estudio para comprender el presente o al menos para identificar al ser humano de hoy con el ser humano atemporal y universal. *El teatro de sombras árabe* es un análisis que muestra rasgos humanos inherentes a cualquier cultura, tiempo y espacio.

El volumen está dividido en cuatro capítulos, precedidos por una «Entrada» a modo de introducción: «Historia y técnicas del teatro de sombras», «Obras y máximos representantes del teatro de sombras», «Antología de textos» y «Epílogo». Por el estilo se aprecia que es obra de dos autores que han tenido total libertad a la hora de redactar el análisis sin que se note intromisión de los análisis de uno en el otro, lo cual justifica que en más de una ocasión haya informaciones que se repiten o bien como conclusión de alguna premisa o bien como su introducción. Es así mismo una recopilación de estudios en un solo volumen sobre un tipo de teatro en una época determinada que sin duda alguna va a facilitar los estudios posteriores, no ya sobre el tema en cuestión sino también sobre aspectos sociales, culturales o políticos del periodo del que se ocupa.

El teatro de sombras es un género que abarca muchos aspectos tanto artísticos como técnicos, y a esta complejidad hace referencia la obra en su primer capítulo; de una manera concisa

expone algunos rasgos técnicos que lo configuran, señalando con ellos el grado de desarrollo de los artistas y artesanos de la época. Con orígenes inciertos, llega al mundo árabe y se extiende por toda la geografía al ser bien recibido por el público, ya que es del gusto de todas las esferas, géneros y edades, a pesar de que, en la actualidad, se pudiera relacionar este tipo de producción teatral con la infancia al encuadrarla dentro del teatro de marionetas o títeres. Es un teatro itinerante y por lo tanto frágil, puesto que los elementos físicos necesarios para su representación se ven expuestos a las inclemencias del tiempo y a los movimientos constantes de un lugar a otro, por lo que el artista y actor se convierte en carpintero, restaurador y conservador de su propia obra. De sumo interés son también las explicaciones que la obra aporta sobre la nomenclatura del término en diferentes épocas y lugares, lo cual puede ayudar sin duda a facilitar lecturas de la época. Ofrece una serie de términos árabes de gran utilidad para todas las personas que se quieran dedicar a la investigación que tenga relación con el mundo árabe de cualquier época o espacio, por el rigor de la obra.

El capítulo segundo se centra en los autores y obras; aunque Egipto es anunciado como el gran protagonista, se atiende de forma amplia al teatro de sombras del Magreb y de Siria. El hecho de ser un tipo de teatro popular no le priva de autoría y aunque se han recopilado muchas obras anónimas que se van modificando, según el lugar, la época o las circunstancias del público receptor, el género consta de autores importantes que han contribuido de manera decisiva en la literatura árabe medieval por su temática, innovación y, se podría incluso añadir, su transgresión. Se hace una especial mención al egipcio de origen iraquí Ibn Dāniyāl (Mosul, 1248 - El Cairo, 1310) por su capacidad para renovar el teatro de sombras, en un momento en el que este estaba en decadencia, al conseguir darle un impulso y vitalidad que lo convierte en un espectáculo del gusto tanto de las altas esferas como de las clases más populares. Su libertad de expresión es tal que ha generado detractores por su carga erótica y escatológi-

ca en algunas de sus obras. Hombre polifacético, es considerado como «la figura literaria e intelectual de mayor relevancia en su época», lo cual le permite formar parte del canon de poetas árabes de la Edad Media. El estudio también hace referencia algunos investigadores, tanto europeos como árabes, que a partir del siglo XX han contribuido a dar a conocer la trilogía *Ṭayf al-Jayāl*, (Sombra de la fantasía) en ámbitos académicos con estudios por menorizados sobre la autoría, el estilo, la temática o la datación de la obra. Estudios que los autores de *El teatro de sombras árabe* tienen en consideración al hacer su propio análisis. Para ilustrar la obra de Ibn Dāniyāl han añadido algunos fragmentos de la misma traducidos al español.

La segunda obra objeto de estudio es *Li'b al-manār* (Pieza del faro), cuya temática son las luchas entre moros y cristianos durante las Cruzadas. Los diferentes estudios no esclarecen su fecha aproximada, y así queda patente a pesar de exponer algunas consideraciones que podrían ayudar a datarla, tales como las descripciones de lugares, las representaciones de las armas o las descripciones de la vestimenta de los soldados. Resulta interesante el glosario de términos en árabe para describir a soldados cristianos y a soldados árabes, de gran utilidad para futuras investigaciones.

Dīwān kadas, manuscrito terminado en 1707, supuso un gran hallazgo por P. Kahle a principios del siglo XX, ya que sirve para completar la situación del teatro de sombras al finalizar la Edad Media y durante la Edad Moderna. Se trata de una colección de textos empleados en las representaciones en los que, al igual que siempre sucedió en dichas piezas teatrales, se mezcla el árabe culto junto con el árabe dialectal, lo jocoso con lo serio, la música con el recitado; y toda esa mezcla puede que sea el origen del término *kadas*. También el texto recoge una nómina de autores con pequeñas pinceladas sobre sus biografías. De entre todos los autores cuyos nombres se han podido conocer, *El teatro de sombras árabe* destaca Dāwūd al-Aṭṭar (siglo XVII) y Ḥasan alQasššāš (siglo XIX) a pesar de la escasa información que se ha recogido

sobre ellos. Fue este segundo quien descubrió el *Dīwān kadas* y del que Kahle se sirve para sus investigaciones. Lo que se afirma en el libro es que Al-Qaššāš es el último autor importante en el teatro de sombras en Egipto.

Aunque Egipto aparece como el lugar en el que tuvo un gran desarrollo el teatro de sombras gracias a las innovaciones de Ibn Dāniyāl entre otros factores, el estudio también hace referencia a lo acontecido en lo relativo a este género teatral en el Magreb otomano y en Siria. Y es por ello que el interesado puede encontrar unos fragmentos de piezas con sus respectivos análisis que proporcionan una pequeña, pero útil, introducción a este tipo de producción artística en estas zonas y en una época concreta. En Siria, *Al-‘Āšiq wa-l-ma‘šūq* (Amante y amado) trata de un enredo amoroso en el que interviene una alcahueta para conciliar a dos jóvenes amantes; la trama se complica cuando la casamentera se enamora del joven y pretende que la tome como segunda esposa. En cuanto al Magreb, quedan reflejadas las zonas en las que proliferó el género: Argelia, Túnez y Libia; y se destaca que los temas en Argelia eran más de índole política y de protesta, mientras que en Túnez o Libia estaban más centrados en aspectos de la tradición o las costumbres.

El capítulo 3 es una antología de textos traducidos al español. Son pequeños fragmentos de algunas de las piezas que han sido analizadas en la obra. A través de esta pequeña antología se puede apreciar la calidad de este tipo de manifestación artística. Aunque se echa de menos un apéndice con los textos en árabe.

El teatro de sombras árabe es un estudio necesario dentro de la bibliografía dedicada a la literatura árabe. Al ser este tipo de producción artística una mezcla de interpretación, creación y técnica recoge en sí mismo muchos aspectos que pueden ayudar a completar estudios de diversa envergadura. La mezcla de realidades de habla, ya por sí misma es objeto de estudio no solamente a nivel literario sino también lingüístico. Estos estudios pueden ayudar a fijar diferencias y coincidencias entre los dialectos en épocas anteriores y por consiguiente pueden ayudar también a

definir con mayor claridad cuáles son las causas por las cuales los dialectos actuales divergen unos de otros. Muy importantes es el análisis sobre la producción literaria, que en definitiva es el eje del estudio. La mezcla de diferentes estrofas poéticas e incluso la mezcla de prosa rimada y verso, la variedad temática, desde la crítica sarcástica hasta la exaltación de una sociedad o actividad, o los temas amorosos con una fuerte carga sexual hasta los temas místicos; toda esta diversidad la sitúa en un lugar privilegiado para cualquier estudio que quiera empezar, ampliar o confirmar estudios sobre la literatura árabe, pero no solamente árabe sino también sobre los estudios acerca del teatro universal en la Edad Media y en la Edad Moderna. Así mismo, con esta obra, los autores están abriendo la puerta a futuras investigaciones que se centren en este tipo de manifestación artística en la cuenca del Mediterráneo, para poder realizar estudios comparativos y para buscar también eslabones perdidos que den más consistencia a los estudios ya existentes. De igual manera puede ayudar a los historiadores, puesto que la visión histórica que aquí se recoge puede humanizar la imagen de los grandes líderes políticos de la época, así como profundizar en el tipo de contenidos políticos a los que la gente era asidua y la respuesta que estos contenidos obtenían por parte de las autoridades en cada momento. Interesante y útil, también, puede ser para los estudios sociológicos de la época, puesto que hace una panorámica de los tipos de consumidores de los teatros de sombras. Y no se puede obviar la complejidad técnica, artesanal y artística que precisaba un teatro nómada que se tenía que adaptar a las circunstancias físicas en las que se representaba y que requería de constantes adaptaciones y actualizaciones.

En definitiva, es un libro con una buena presentación, claro y bien estructurado, con unas ilustraciones bien seleccionadas, que de forma sencilla expone una serie de informaciones y análisis que pueden entretener a quien no sea especialista, interesar a quien sí lo es e inspirar para futuras investigaciones.