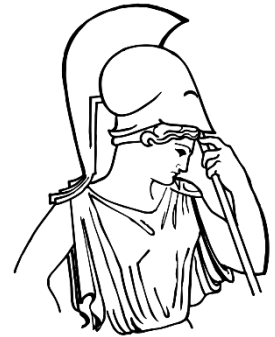

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Filosofía y Letras

Colegio de Literatura dramática y teatro

**Perspectiva y apoyo a la
magia/ilusionismo en la Ciudad de
México**

Sus beneficios en diferentes ámbitos científicos, artísticos y sociales.

**Luis Manuel Cervantes Luna
Ronaldo García Ledesma**

Agradecimientos

Quisiéramos agradecer a la sociedad de magos quienes se dieron el tiempo para ser entrevistados, y más que nada la forma tan calurosa en que demostraron interés y apoyo a este proyecto.

Igualmente queremos darles las gracias a nuestros transeúntes entrevistados por sus respuestas tan sinceras. Por último, quisiéramos agradecer de todo corazón a nuestras familias por el apoyo hacia esta carrera, por el impulso que le han dado a Luis hacia su profesión de mago, todos en la facultad, incluido yo, su compañero de proyecto, estamos muy agradecidos, esperando un gran futuro para la magia y el teatro en México. Muchas gracias por todo

- Ronaldo García Ledesma

Gracias a los todos los colegas que me han apoyado en esta investigación, Juan K Merlos, Carlos Calderón (Señor O) y a todos esos magos los cuales nos brindaros su ayuda en este proyecto.

A la profesora Sisu por alentarnos a dar lo mejor en este trabajo y dejarnos trabajar con este tema.

Sobre todo, al público interesado en este tema, muchas gracias por creer en la magia, que gracias a ustedes este arte sigue vivo a nuestras fechas.

- Luis Manuel Cervantes Luna

Índice

1. Introducción.....	3
2. Capítulo 1. Exploración sobre la perspectiva de la magia en la Ciudad de México.....	6
3. Capítulo 2. Reconociendo al ilusionismo más allá del espectáculo.....	13
4. Capítulo 3. Creando una nueva visión para transformar la cultura.....	18

Introducción

Desde el momento en que surge la humanidad, la magia podría catalogarse como la primera religión adoptada por los humanos, gracias a que la magia representaba el poder sobre lo desconocido y aquello que no podía ser entendido. En base a esto, el ser humano fue evolucionando su devoción a través de ceremonias mágicas, ritos y conjuros; en un inicio todos los miembros de las tribus fueron los encargados de participar en estos ritos, pero debido a su dificultad, cayó en manos de un solo hombre el encargarse de estas ceremonias: el hechicero. Lo anteriormente mencionado podría resumirse en el origen del primer antecesor de los magos. Mientras que, en la actualidad, nos referimos a un mago como aquella persona capaz de realizar actos imposibles o espectaculares con el fin de asombrar, entretener o transmitir fantasía, en pocas palabras: es el puente que conecta lo imposible con lo posible a través de ilusiones. Cabe aclarar, que en esta investigación hacemos referencia únicamente a los magos y a la magia de la vida real, más nunca a los magos ficticios como los que se ven en obras como Harry Potter, El Mago de Oz, etc.

Una vez aclarado, podemos explicar brevemente en qué consiste esta investigación. Puede que alguna vez hayamos visto un show de magia o incluso una ilusión, sin referirnos a las ilusiones amorosas que nos han hecho, claro está; es muy probable que hayamos pensado en que son ridículas o que no sirven más que como un entretenimiento barato que solo consiste en un “truco” que solo requiere una serie de pasos para engañar la mente de los espectadores y solamente los crédulos son capaces de creer en estas “boberías”, pero siendo sinceros, no cualquiera puede hacerse a la profesión de mago y generar ilusiones, gracias a que conlleva de un amaestramiento y de una creatividad muy grande, además, hemos de entender que la magia del ilusionismo siempre ha estado presente y ha habido gente que ha dedicado gran parte de su vida al ilusionismo y la creación de nuevas ilusiones a través de diferentes medios, ya que hemos de retomar a tiempo antes del cinematógrafo donde por ejemplo, la proyección de sombras y formas a través del uso de mecanismos de luces fue un tipo de ilusión que permitiese que diferentes investigadores del ámbito de las ilusiones y de la ciencia lograsen llevar hacia la invención del cinematógrafo, siendo el primer cineasta importante un ilusionista y mago francés Georges Méliès, quien gracias a su experiencia en ilusionismo fue un gran aportador a los efectos especiales. Por eso es importante destacar a la magia y al ilusionismo como algo que puede ser explorado en gran medida y que no solo sirve

como un mero entretenimiento casual y que solo sirve para engañar la mente de la gente, sino que, es un ámbito que, siendo explorado e investigado, puede ser útil para ámbitos como el arte, la ciencia y para la sociedad en general, teniendo como ejemplo en las artes, el aporte a los efectos especiales en la cinematografía. Si buscan más saber con respecto a cómo surge el ilusionismo en México o conocer un poco sobre la proyección post-cinematógrafo, durante esta investigación se abordará parte del contenido que encontramos en el libro *El arte de las ilusiones: Espectáculos precinematográficos en México* de Jose Antonio Rodriguez.

En esta investigación se pretende generar cierta perspectiva del lector hacia la magia y el ilusionismo, además de ser un primer paso hacia la inclusión de la magia hacia otros ámbitos que permitan que el ilusionismo deje de ser visto de una forma tan vaga, por lo menos en México. Durante el primer capítulo se busca hablar y dar prueba de la forma en que la magia es vista dentro de nuestra sociedad, a través de encuestas y el cómo es que desde el momento que surge y llega a México obtiene una evolución que hace que la perspectiva hacia esta cambie hasta la existente hoy en día, enfocándonos en cómo es vista en la Ciudad de México. A lo largo se encontrarán contextos históricos que hemos recopilado a través de libros, artículos y entrevistas a magos, quienes gracias a mi compañero Luis Cervantes quien igualmente se encuentra profesando de mago, pudo conseguir.

Sombras chinecas, en Fulgence Marion, *L'optique*, Paris, Librairie Hachette et Cie., 1874.

Capítulo 1. Exploración sobre la perspectiva de la magia en la Ciudad de México.

Uno de los puntos más importantes de esta investigación es conocer la perspectiva que se tiene sobre la magia en la Ciudad de México y el trasfondo de la misma. Para esto se realizó una serie de encuestas a la población para saber su punto de vista y opinión.

Antes de mencionar los resultados, hay que mencionar que la entrevista se realizó a 15 personas residentes de la Ciudad de México sin alguna conexión con el ámbito de la magia, las artes y el ámbito escénico; se entrevistó a personas de diferentes edades: a cinco jóvenes de 18 años, cinco adultos de entre 40 y 55 años, y a cinco adultos mayores de 60 a 80 años, todo esto para conseguir una valoración y un promedio.

Aquí los resultados:

Entre los jóvenes de 18 años, se entrevistó a Fernando Vega, Luis Cabrera, Quetzaly Gomez, Paola Chavez y Gerardo García.

Comenzamos preguntando sus carreras o a qué trabajo se dedicaban, donde Fernando, Paola y Quetzaly mencionaron que estudian una ingeniería; Luis estudiaba comunicación y Gerardo se encontraba trabajando en una carnicería.

Después comenzamos con preguntas como si habían visto un show de magia o un espectáculo de ilusionismo hecho por magos. Donde solamente Quetzaly y Luis mencionaron que habían visto cuando eran pequeños en eventos que hacían en sus primarias donde contrataban a un mago; mientras que Fernando, Paola y Gerardo jamás habían visto uno realmente.

Continuamos preguntando su opinión sobre los shows de magia, que tan interesados están en ver un espectáculo de magia y si consideraban que estos shows tienen alguna importancia o algún beneficio al público. Quetzaly, Luis, Paola y Fernando mencionaron que les gustaría ver un show, sin embargo, mencionaron que estarían más dispuestos a ver otro tipo de shows, mientras que Gerardo mencionó que no le llaman la atención los espectáculos y menos los de magia, además de que le parecían caros; pero si algo mencionaron los cinco, es que los espectáculos de

magia no aportan más que puro entretenimiento y que solo se trata de engañar la mente por medio de trucos, de ahí en fuera, no tienen nada en especial por lo que valgan la pena. Para no quitarles más de su tiempo, decidimos terminar estas pequeñas entrevistas.

Luego continuamos con las entrevistas a los cinco adultos, usamos las mismas preguntas que para los jóvenes de 18 años. En este caso, los nombres de los entrevistados fueron: Graciela Mendez, Sofía Marquez, Mario Piñero, Ariel Gomez y Patricia Solis.

Preguntando a qué se dedicaban: Graciela y Sofía son trabajadoras de una tienda de cosméticos, Mario y Ariel son profesores en una escuela secundaria, mientras que Patricia es trabajadora doméstica.

Todos mencionaron que en sus escuelas primarias habían visto shows de magia y que de hecho fueron bastante comunes durante esa etapa, pero de ahí en fuera no habían vuelto a ver alguno, más que en algún programa en la televisión, solamente Ariel mencionó que una vez asistió a un show de magia con stand up al que lo había invitado una amiga suya, le pareció un show bastante entretenido y divertido, sin embargo, desde aquella ocasión no se ha dedicado a explorar o conocer más al respecto.

Preguntando cuál era su opinión e interés, nos sorprendió que en este caso las opiniones fueron un poco más variantes, para comenzar: Graciela nos mencionó que a ella siempre le ha gustado el tema de la fantasía y la magia, guardando un gran cariño a la saga de Harry Potter, sin embargo, no le llama tanto la magia “de la vida real”, ya que considera que solo se trata de esconder cartas y aparecerlas “mágicamente” para dejar sorprendido al público; Sofía nos mencionó que a ella le gustaban muchos los shows de magia cuando era pequeña, y quizás volvería a ver uno para volver a aquellos años en los que se consideraba inocente y que los “trucos” eran totalmente sorprendentes para ella; Mario dijo que en su infancia le gustaba la idea de hacer magia, pero consideraba esa idea como algo “nerd”, una razón más por la que los demás niños se burlarían de él, así que no quiso investigar más, así que se conformó con los shows que llegó a ver en la escuela o televisión, y quizás ahora le

gustaría conocer algunos “trucos” solamente con el afán de poder sorprender a sus familiares y amigos; Ariel nos comentó que le gustaría investigar más sobre la magia, ya que era un tema que no recordaba hasta que se lo mencionamos en la entrevista, ya que considera que hablar sobre magia e ilusión puede ser un buen tema, además de que le gustaría conocer cómo se sostienen hoy en día este tipo de espectáculos; Patricia nos mencionó que simplemente no estaba interesada, “La verdad ya no me sorprende con muchas cosas, ese tipo de espectáculos son solo para niños pequeños, ¿yo que voy a estar asistiendo a ese tipo de espectáculos? Creo que hay mejores tipos de espectáculos, las ilusiones no tienen futuro o alguna importancia”, desde las propias palabras de Patricia. Cabe aclarar que todos los entrevistados nos dieron la autorización de hacer públicos sus comentarios en esta investigación.

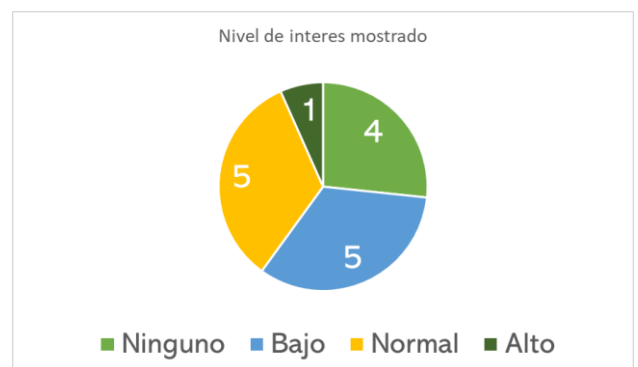
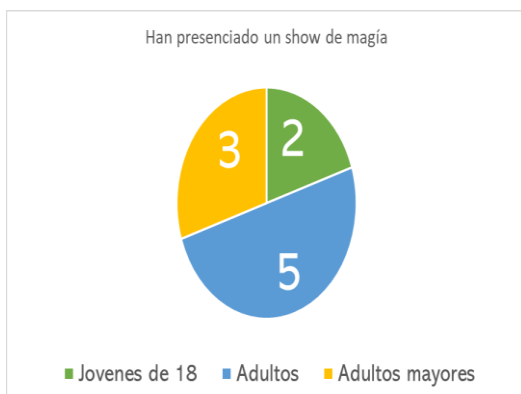
Posteriormente pasamos a hacerle estas mismas preguntas a cinco adultos de 60 a 80 años, ya que consideramos muy importante tomar en cuenta la opinión de la gente mayor. Los entrevistados fueron: Maria de la Luz Perez, Ricardo Ramirez, Diego Fernandez, Ruben García y Adela Lira.

Preguntamos a qué se dedican o a que se dedicaban, estas fueron sus respuestas: Maria era trabajadora doméstica, Ricardo se encuentra como contador, Diego menciona que era abogado, Ruben era zapatero y Adela es ama de casa.

Maria, Ricardo y Ruben nos dijeron que habían visto shows de magia cuando eran muy pequeños, que llegaron a ver unos espectáculos que se presentaban en plazas por las que llegaban a pasar y los tres mencionaron que se encontraron fascinados por esos espectáculos, pero repentinamente dejaron de verlos, hasta que tuvieron hijos y a veces contrataban a magos para entretener a los niños; Diego nos dijo que jamás ha visto uno, si acaso solo en televisión, pero jamás un espectáculo, pero tampoco es algo que le haya llamado la atención en algún momento y Adela nos dijo que llegó a tener un amigo que le gustaba realizar unos trucos en la escuela, sin embargo, mencionó que solo quedo como un pequeño pasatiempo ya que su amigo se dedicó a ejercer la carrera de abogado y ya nunca volvió a hacer trucos de magia, pero de ahí en fuera no había visto otro más que el que su amigo llegaba a hacer.

Preguntando su opinión, Maria, Ricardo y Adela nos mencionaron que les gustaría mucho volver a ver un espectáculo, ver a los grupos de niños reunidos para ser asombrados por un mago que les abriera panoramas, ya que para ellos eran unos espectáculos simples pero bonitos, Ricardo menciona que incluso le gustaría aprender uno que otro truco para sorprender a sus nietos, mientras que Adela quisiera retomar esos tiempos en que su amigo hacía trucos de magia; Diego nos dijo que no le llama la atención el mundo de la magia o la ilusión, pero mencionó que admira bastante a todos aquellos quienes se atreven a ejercer esa profesión y sustentarse de ella; y por último, Ruben nos dio su punto de vista, diciendo que se trata de un estilo de espectáculo único, que combina una especie de “teatro” y “habilidad” para que la gente pueda ser alterada a través de diferentes sentidos, considera un espectáculo bonito pero que realmente no tiene mucho futuro en una sociedad donde “hasta las obras de teatro ya no tienen gente ni pueden sustentarse por sí sola, ni los magos pueden librarse de algo que es inevitable”.

En base a los resultados de estas 15 entrevistas, hicimos una serie de gráficas en las que se puede representar como es que la gente de diferentes edades ha visto un show de magia y el interés que llega a tener a asistir o investigar sobre los shows de magia.

Conociendo la opinión y perspectiva que se tiene sobre el ilusionismo, que existe un cierto interés o desinterés de la misma, es fundamental el conocer cómo vive el mago este fenómeno.

Para esto se realizaron una serie de entrevistas a magos e ilusionistas con renombre dentro de la comunidad mágica, es importante conocer las opiniones de los magos que han vivido de cerca este fenómeno y las opiniones que se tienen sobre este tema.

Se tomaron para nosotros las dos mejores tanto en contenidos que nos aportaron y puntos de vista dados.

La primera de ellas fue la de Carlos Calderón (Señor O) un mago, ilusionista que ha estado en este arte desde la infancia siendo el hijo del Místico Aba-daba, nos contó un poco sobre la historia de la magia en México y como fue evolucionando.

“Esto comienza por la época de los 50s y 60s en la ciudad de México con la creación del primer club de magia de la ciudad, Club Azteca de Prestidigitadores donde llegaron muchos magos que se volvieron referentes hasta nuestra época siendo uno de los más conocidos el Mago Chen Kai”

“Hubo un congreso en Acapulco donde se buscaba el dar a conocer a las jóvenes promesas de la magia, en ese mismo congreso se consiguió que la FISM (Federación Internacional de Sociedades Mágicas) pero como no la había logrado dicho círculo de magos, comenzaron a hablar basura sobre los organizadores para que no se lograra y lo consiguieron”

Tras este suceso la magia comenzó a tener un impacto mayor en televisión teniendo como referentes al mismo Chen Kai. Mago Frank entre otros.

Durante esta entrevista también nos comentó sobre esta visión que el público tiene sobre la magia, por qué la consideran como un arte callejero o un entretenimiento infantil.

“Llegó un mago David Blaine , que tenía la idea de llevar la magia a más público y la comenzó a presentar en sus especiales de magia callejera, que al principio era una muy buena idea pero después muchos magos de cartas comenzaron a salir a las calles y hacer lo mismo que el demeritando el trabajo ya que solo lo veían como una forma de practicar, respecto a la magia infantil, en los años 90s los salones de fiestas infantiles tuvieron un Boom muy rotundo , teniendo como show obligado la presentación de un mago y aquí de nuevo del mago mismo

comenzó a demeritar aun su trabajo ya que existían y existen magos que cobran muy poco con tal de tener un lugar donde presentarse”

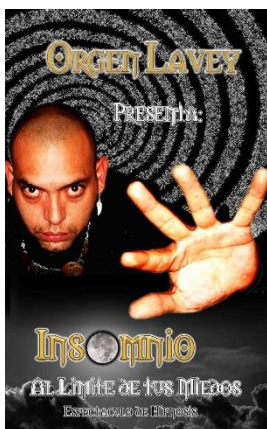
Como nos podemos dar cuenta muchos de estos fenómenos que siguen afectando hoy en día al iluminismo lleva muchas décadas de trasfondo y a sido el mago mismo el causante de todo esto, entre envidias, avaricias y solos buscar el beneficio propio y no tanto como colectivo o cultural, todas estas causas aun surgido efecto hasta nuestros días.

Pasamos a nuestra segunda entrevista con el Mago Juan K Merlos, uno de los más actuales más influyentes dentro del círculo y parte de la dinastía mágica de loa magos Merlos.

Muchas de las conclusiones que habíamos escuchando en previas entrevista fueron las mismas con él, donde comienza la magia, el por qué esta visión del público. Lo que más llamo nuestra atención de esta entrevista fue que de igual forma muchos de este fenómeno le mago tiene la culpa de la misma, el que no existan espacios para presentar sus espectáculos, el por que muchos magos solo lo ven como un factor económico y no algo más allá de lo espectacular, en pocas palabras los mismos magos son los causantes de todo esto y para cerrar este capítulo.

Ya conocemos la visión que el espectador tiene sobre la magia en México, también un poco de historia de donde viene y todo este trasfondo de modo de cierre dejamos esta frase que nos regaló Juan K en la entrevista.

“Nosotros como magos tenemos que unirnos para poder lograr cambios a benéficos como grupo y sociedad, me da mucho gusto saber que chicos se interesan de nuevo en esto que es fundamental en la magia y al público, que no deje de ver este hermosos arte”

Señor O y Juan K Merlos

Capítulo 2. Reconociendo al ilusionismo más allá del espectáculo.

Se podría decir que hoy en día los espectáculos de magia e ilusionismo son unos de los más llamativos actualmente. Existiendo grandes referentes a nivel mundial, ya sea el caso de “Penn and Teller” con uno de los shows de magia más importantes que se presentan en las Vegas junto con “David Copperfield” siendo de los magos contemporáneos más influyentes de la época. Que gracias a ellos la magia se considera un gran espectáculo en todos los sentidos (técnicos, visuales, producción, etc)

Pero ¿La magia puede ser algo más que solo espectáculo? En este capítulo daremos a conocer los diferentes usos que esta disciplina nos puede brindar y sus beneficios de la misma.

Como primer caso y uno de los más famosos tenemos a *David Copperfield* el cual es el líder del proyecto llamado *Project Magic* que desde 1982 junto con la *American Occupational Therapy Association (AOTA)* son los encargados de llevar rehabilitación a pacientes con discapacidades físicas aplicando los juegos de manos y técnicas que se utilizan en la magia.

“A medida que una persona con discapacidad aprende la mecánica de una ilusión mágica, se siente motivada a aumentar la destreza física, las habilidades funcionales y la comunicación. Además, el aprendizaje de una ilusión mágica puede ayudar a mejorar la resolución de problemas, la capacidad de trabajar con números y otras habilidades cognitivas. La mayoría de las personas con discapacidad han llegado a creer que son menos capaces que una persona sin discapacidad. Por lo tanto, la habilidad realizar magia simple les permite hacer algo que otros no pueden. Realizar magia implica saber algo que la audiencia no sabe: el secreto”

- Project Magic. David Copperfield.

El fin de este programa no solo es ayudar a los pacientes a tener una rehabilitación más llevadera, sino que, también ayuda a sus funciones cognitivas y a mejorar la autoestima de los pacientes. Muy importante mencionar que este programa sigue activo y en más de 30 países.

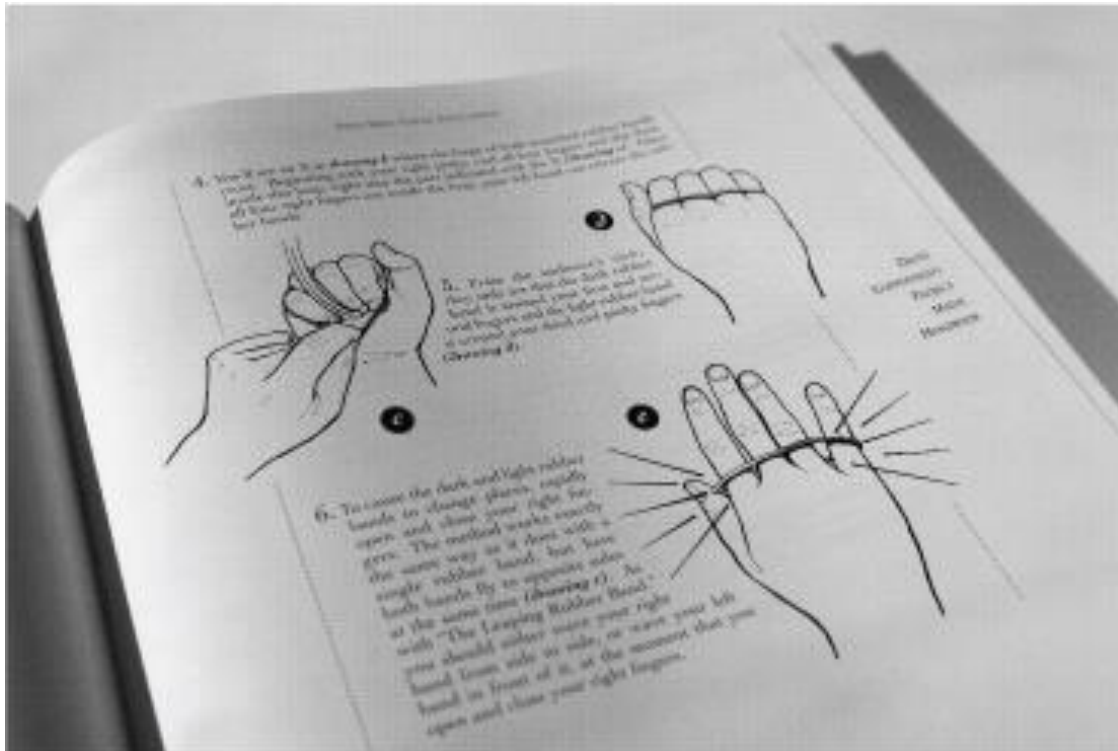

Imagen de explicación del libro "Project Magic"

Como se puede ver este proyecto lleva la magia fuera de los espectáculos para tener un fin social y terapéutico. Con este contexto en los Estados Unidos pasaremos a un fin más educativo.

La magia es un recurso que se utiliza poco dentro del aula, sin embargo, puede resultar muy motivador y curioso a la hora de presentar un contenido nuevo al alumno. A partir de la magia podemos trabajar muchos contenidos académicos como pueden ser las sumas, la geometría, la probabilidad, algunos principios de la física, química, etc. Esto sumado a que muchos de los niños sueñan ser un gran mago como Harry Potter la magia como método educativo tiene un potencial enorme. En el caso de España la magia ya se utiliza como un recurso educativo y pedagógico, esto lo lleva a cabo una agencia de magos llamada *Tus Magos* la cual han encontrado muchas aplicaciones y beneficios al momento de aplicar las técnicas, secretos y psicología que se emplea al momento de aprender esta disciplina.

Ellos han encontrado que al momento de enseñar ilusionismo en la clase suceden los siguientes puntos:

- *Para presentar una unidad didáctica, con un juego de magia que tenga relación con la materia. Ya sea matemáticas, ciencias sociales o naturales, lengua, visual y plástica, inglés...*
 - *Para captar la atención de los niños y niñas en un momento complicado, que estén despistados e interese al profesor que presten atención.*
 - *Como descanso entre materia y materia, o entre actividades, para cambiar de aires de una manera simple, rápida y mágica.*
 - *La magia como proyecto interdisciplinar, o bien, como unidad didáctica, donde se podrán trabajar todas las materias dentro de una misma temática.*
- “En definitiva, la magia es un excelente recurso educativo para los niños y niñas. Con la magia se conseguirá que las clases sean divertidas y que los niños estén motivados para aprender.*

Conseguiremos despertar los cinco sentidos de los niños y niñas, para que todo el aprendizaje lo asimilen con una facilidad y agilidad excepcional”

- El ilusionismo como recurso educativo y pedagógico. Tus Magos.

No solo se queda en una práctica para un nivel para el alumnado, sino que también ofrecen cursos para capacitar a los profesores para agregar a los profesores magia en sus planes educativos.

Conferencia para profesores. Tus Magos

Se podría decir que el aprender magia nos ayuda para ser disciplinados en nuestro día a día también en la mejora de la autoestima y un sin fin de puntos positivos que nos brinda fuera de un espectáculo visto en un escenario, también tiene un valor social y comparado con el teatro se puede ver que ambos van de la mano tanto fuera de lo espectacular y dentro de los escenarios.

Capítulo 3. Creando una nueva visión para transformar la cultura.

Conocimos el trasfondo de la visión e historia de la Magia en México, también los diferentes usos con los que se puede usar la magia, ya sean técnicas o psicología.

Lo que queremos lograr con esta investigación es no solo lograr que la magia tenga un reconocimiento espectacular y artístico como el teatro. También buscamos que se puede comenzar a ver como un medio más para aprender y mejorara como personas, ya sea un medio terapéutico, psicológico o social.

Es comenzar a valorar este arte como lo que es un arte, viendo al mago como un actor, el cual se prepara mediante técnicas y conocimientos para poder presentar su mejor espectáculo arriba del escenario y sus métodos no solo como eso un “método” también comenzar a verlo como algo benéfico.

Uno de los objetivos de esta investigación también es poder acercarnos a instituciones tanto como hospitales u escuelas para poder comenzar a implementar lo que en otros países se hace con la magia, ya que aquí en México de momento no hay nada similar o parecido.

Como magos tenemos que comenzar a apoyarnos entre nosotros para así hacer crecer la cultura y enriquecerla poco a poco, valorar aún más el trabajo, cobrar lo adecuado por cada espectáculo, saber las horas investidas al practicar y buscar la oportunidad de presentarnos en lugares adecuados.

En el caso del público, sigan buscando la manera de consumir este arte, creyendo en ella y también ampliando un poco más la cultura no solo verla como algo infantil o callejero si no verla como un arte, un medio de entretener o social.

Esta investigación es el inicio de un cambio para un bien cultural

“Nosotros como magos tenemos que dar lo mejor de nosotros en cada show, en cada presentación, no solo el mejor material, equipo si no, dar el alma en cada juego realizado y ser uno con el publico para disfrutar que esto siga por mucho tiempo más”

-Juan k Merlos, fragmento de la entrevista realizada

Referencias

- Tus Magos. Conferencia para Profesores. Mayo 26, 2022, de Tus Magos Sitio web: <https://www.tusmagos.com/conferencia-para-profesores-s-19-es>
- Tus Magos. El Ilusionismo como Recurso Educativo y Pedagógico. Mayo 26, 2022, de Tus Magos Sitio web: <https://www.tusmagos.com/el-ilusionismo-como-recurso-educativo-pedagogico-n-16-es>
- David Copperfield Project. (2019). Project Magic. Mayo 26, 2022, de Project Magic Sitio web: <https://projectmagic.org/>

Redes sociales y trabajos de los entrevistados.

- Juan K Merlos Instagram: https://www.instagram.com/juank_merlos/
- Carlos Calderón: https://www.youtube.com/watch?v=LXdoXcJbg_Y
-