

Conferência de Clausura

La imagen de “la música de santos deseos y obras virtuosas”: fuentes iconográficas en el estudio del ideario musical de la Nueva España.

Evguenia Roubina
Universidad Nacional Autónoma de México

La bondad que desde mediados del siglo pasado la iconografía musical practicó con distintas ramas del saber humanístico y artístico aportándoles la información inédita, valiosa y verosímil sobre los más diversos aspectos de la música de los ayeres, lejanos o recientes, hoy en día hace innecesaria la exposición de nuevos argumentos a favor del estudio del contenido musical de las artes visuales o la apología del método iconográfico como parte del arsenal del musicólogo. Sin embargo, también es evidente que la paulatina ampliación de los círculos de debate y la perspectiva interdisciplinaria que suele adoptarse en el estudio de las representaciones figurativas de la música hasta ahora no han contribuido a colmar lagunas en el conocimiento sobre el valor simbólico de estas imágenes que aún persisten, debido al predominio del interés hacia los elementos tangibles de la cultura musical del pasado, ni han podido remediar la inexistencia de la metodología de la investigación en iconografía musical.

La razón por la que en el estudio de las representaciones figurativas de la música hasta ahora ha predominado interés hacia los elementos tangibles de la cultura musical del pasado, mientras que el valor simbólico de estas imágenes se quede un tanto en la periferia de la mirada analítica radica, como se puede sugerir, en que la revelación de los significados ocultos en la iconografía musical es una tarea difícil, ya que requiere de amplios y diversos conocimientos, ingrata, porque no siempre permite llevar un estudio a buen puerto e, incluso, peligrosa, debido a que puede conducir al pantanoso terreno de especulación en el que se ahoga el rigor científico de una investigación. La “reacentuación” que cada época realiza en la interpretación de las obras de arte del pasado y que, según Bajtín, contribuye a que “su contenido semántico continua creciendo, creando más allá de sí mismo”,¹ otorga al estudioso una aparente libertad de ir en busca de nuevas interpretaciones,

1 Original: “[...] their semantic content literally continues to grow, to further create out of itself” (Bakhtin, M.M. *The Dialogic Imagination: Four Essays*, trad. C. Emerson & M. Holquist, Austin: University of Texas Press, 1981, p. 421). Traducción mía.

máxime que siempre existe la posibilidad de escudarse detrás de la aseveración de Gombrich de que “por lo que respecta a la obra como tal, no hay límites en cuanto a las significaciones que pueden leerse en ella”.²

Empero, si la naturaleza misma del arte no pone límites a la imaginación de un estudioso que se propone interpretar el contenido musical de una obra de las épocas pasadas, ¿cómo superar esta insoportable levedad de especular sobre el valor simbólico de la imagen de la música o no ceder a la tentación de hacer uso de nuestra erudición para demostrar los resultados elaborados *a priori*?

En mi modesta opinión, no existe un modo mejor y más certero que seguir la recomendación del ya citado Gombrich y “documentarse con las fuentes primarias” para descifrar e interpretar los significados simbólicos que pueden adjudicarse a la imagen de la música plasmada en una obra del arte visual con base en “lo que es o no plausible en el seno de una época o un ambiente dados”.³ Con esta idea como piedra de toque, en la presente conferencia se adelantarán algunos de los resultados de una investigación emprendida con el propósito de obtener evidencias relacionadas con la connotación teológica, ética o estética que adquiere la imagen de la música plasmada en las artes plásticas de la Nueva España y cuya consecución se ha hecho posible mediante el estudio de las fuentes doctrinales y literarias de la época. Se hará especial énfasis en las manifestaciones de lo propio en el pensamiento filosófico y el ideario popular del virreinato reflejado en las escenas musicales apropiadas de la producción gráfica europea. Se puede esperar que, no obstante basado íntegramente en las fuentes iconográficas y literarias novohispanas, el trabajo en que se ha implementado un novedoso método de investigación construido por esta autora abra nuevas posibilidades y proporcione eficientes herramientas teórico-metodológicas a los estudiosos de los países de América hispana y lusitana, cuya iconografía musical muy a menudo pone en evidencia sus nexos con el arte y la ideología traídos allende los mares.

2 E. H. Gombrich, *Imágenes simbólicas: Estudios sobre el arte del renacimiento*, trad. Remigio Gómez Díaz, Alianza Forma, Madrid: Alianza Editorial, 1983, p. 18.

3 Ídem.