

Base de datos de Iconografía Musical en Colômbia: Período colonial (1550-1819)

Camilo Alberto Jiménez Vera
Universidad Nacional Autónoma de México
Grupo de Trabalho IMIA+ / ARLAC-IMS

La presentación de la ponencia “base de datos de iconografía musical durante el período virreinal de Colombia (1550-1819)”, ha tenido como objeto difundir los avances en la creación de una base de datos para el estudio de los elementos musicales en las obras de arte que hicieron parte de dicho período en el Nuevo Reino de Granada. La base de datos localiza y estudia elementos en la imagen de la música que permiten nuevas miradas sobre las prácticas musicales y artísticas en dicha época, así como la presentación formal de una plataforma virtual donde se catalogan las fuentes y se establece una página de consulta pionera para la iconografía musical en el país. Es la intención de este trabajo responder a las siguientes preguntas: ¿Se trata de representaciones de la vida musical neogranadina o de copias de fuentes extranjeras? ¿Este imaginario visual de la música tuvo correlación con las prácticas musicales de sus respectivos períodos? Se demuestra que ambas hipótesis son válidas y aceptadas.

El objeto de este trabajo es el estudio de la música y su práctica durante los períodos anteriormente mencionados. Ello, a través de la catalogación y análisis del arte relacionado a la imagen de la música que fue creado o que estuvo presente en el territorio durante dichos períodos. Si bien se han realizado numerosos estudios sobre la música del Nuevo Reino de Granada en espacios concretos, hasta el momento no se ha llevado a cabo un estudio global, riguroso y profundo sobre sus prácticas musicales donde se plantee a la iconografía musical como una herramienta teórica, epistemológica, metodológica y principalmente semiótica, como base para ello. La

presentación de esta base de datos propone a la iconografía y a su respectiva iconología¹ como uno de los métodos principales de abordaje para el estudio de las prácticas musicales en Colombia durante el período virreinal.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la iconografía en el arte de la Nueva Granada no es tan cuantiosa como en los casos de otros virreinos latinoamericanos tales como el de la Nueva España o el de Perú. Por ello, se ha estudiado un lapso temporal de un poco más de dos siglos comprendidos cronológicamente desde finales del siglo XVI, durante el siglo XVII y principios del XVIII, enmarcando la recolección de imágenes desde el año 1550 que señala el inicio de la época virreinal con la instauración de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, hasta el año de 1819, con la declaración total de la independencia de Colombia ante la corona española.

En el caso de Colombia, la historiografía musical del período virreinal se ha centrado en estudios que comprenden principalmente desde los siglos XVI al XVIII, así como en el análisis de los procesos de la Catedral de Bogotá hasta el siglo XIX. Los mismos abordan enfoques y aspectos relacionados con la capilla musical²; los maestros de capilla; el repertorio; los compositores y su creación; la circulación y recepción de músicas y músicos; las influencias institucionales de la fábrica; la relación con los entornos socioculturales y las transcripciones musicales, entre muchos otros.

El objeto principal de esta base de datos es demostrar la significación de las prácticas musicales que formaron parte de la estética del Nuevo Reino de Granada y de la Catedral de Bogotá como su centro hegemónico, así como el modo en que fueron creadas o reproducidas las pinturas y otras obras artísticas con plasmación de elementos de la música. Así mismo, se pretende analizar la trascendencia que tuvo para el imaginario neogranadino la presencia musical en las obras de arte que allí fueron concebidas o que provenían principalmente de Europa u otros virreinos de Latinoamérica. El análisis de estas producciones artísticas permite valorar la importancia asignada a las praxis de la música en los ámbitos sacros y profanos.

1 “Mientras que la iconografía es un método de clasificación de imágenes, prácticamente limitado a la descripción de las mismas, la iconología interpreta, descubre los valores simbólicos que están presentes en las obras de arte y de los cuales muchas veces ni el mismo artista es consciente”. Marta Fajardo de Rueda, *El arte colonial neogranadino a la luz del estudio iconográfico e iconológico*, Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello, (1999: 28).

2 En el contexto del *Diccionario de autoridades*, se refiere como *capilla musical* al “conjunto de músicos supeditados a un patrono del que percibían un salario por prestar sus servicios en las catedrales, colegiatas, iglesias y conventos”. En: *Diccionario de autoridades*, Vol. 1, Madrid: Editorial Gredos, (1963: 144).

En la base de datos se emplea como herramienta metodológica la selección, clasificación y estudio de fuentes iconográficas, archivísticas y documentales para su posterior cotejo y resolución de los objetivos. Las imágenes empleadas (317 a la fecha) incluyen figuras de prácticas musicales, músicos y elementos relacionados que se encuentran organizados por sus respectivos períodos cronológicos o temáticos. Dicha plataforma se encuentra sustentada científicamente en la investigación, identificación y catalogación, así como en los argumentos teóricos y metodológicos de una tesis doctoral en construcción que se encuentra a punto de ser sustentada en el examen.

Este trabajo procura promover un mayor interés sociocultural y académico en dicho patrimonio, así como facilitar las búsquedas y generar nuevos paradigmas para investigadores y catalogadores que a futuro puedan aportar nuevos documentos a la historiografía musicológica colombiana dentro o fuera de la materia.

Esta base de datos se erige como una fuente para la consulta de la iconografía musical de Colombia y pretende ser difundida dentro de una estructura encuadrada en América Latina como una aportación a las redes latinoamericanas para la divulgación del patrimonio iconográfico de la música a través de plataformas virtuales.

Se ha tenido especial cuidado en el uso de la terminología para referirse a los individuos por su raza u origen, se denominan entonces afrodescendientes, indígenas y europeos o españoles. Solamente se hace uso de la terminología literal empleada durante el período colonial hacia la raza, como referencia fidedigna de las fuentes primarias de la época. Como observación particular, actualmente Brasil emplea una terminología específica para referirse a las razas. Luego de un trabajo mancomunado, las propias comunidades se han definido a sí mismas dentro de cinco categorizaciones a través de diversos estudios antropológicos entre el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) y el Ministério da Cultura³: *branca, preta, amarela, parda, indígena*. Estas denominaciones se han empleado en trabajos científicos, académicos y musicológicos en la región. En los casos en que se han empleado estas expresiones dentro de esta plataforma, se toma amparo antropológico en esta iniciativa mancomunada de Brasil como país próximo a Colombia.

En relación con la investigación musical de este trabajo y el papel de la mujer desde el siglo XVII y principalmente en el siglo XVIII, se ha visibilizado y rescatado la memoria de las mujeres que históricamente participaron de las prácticas musicales en el servicio a la liturgia, en la creación artística y en otros ámbitos como el conventual, el social, el económico y político. Se pretende dar a conocer

3 <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html>

datos sobre la figura de la monja música y de otras mujeres músicas que, gracias a su instrucción, talento, gestión, liderazgo y en otros casos, por abnegación, alcanzaron un reconocimiento artístico y posiciones de alta responsabilidad y jerarquía dentro de algunos conventos y monasterios femeninos neogranadinos. Como punto especial, se analizan las características de la enseñanza de la música en la mujer y la manera en que algunos instrumentos como el laúd, los teclados y el canto, fueron asociados de manera particular al sexo femenino. Así mismo, un número significativo de imágenes en la base de datos plantean algunos enfoques y cuestionamientos concernientes a los nuevos postulados sobre la descolonización y decolonización desde las músicas pretéritas y su relación con el presente. Esto, con el fin de brindar luces en la observación y comprensión del pasado desde nuevas miradas y una perspectiva valorizada de los hechos.

En líneas generales, esta base de datos pretende ser un trabajo con lenguaje científico para la comunidad académica asociada al estudio de la iconografía musical, pero a su vez, procura ser una fuente de consulta que permita la comprensión de sus diversos enfoques a otros públicos o personas interesadas en la investigación con objetivos y disposiciones distintas a las netamente musicológicas o iconográficas.

Es importante mencionar que casi todas las investigaciones concernientes a la música virreinal en Colombia han tenido como referente las publicaciones de Robert Stevenson. Por su parte, en Santafé, los temas catedráticos han tomado importancia como objeto de estudio y para el desarrollo de este trabajo se han tenido en cuenta los estudios realizados por José Ignacio Perdomo Escobar (1963, 1976); Luis Antonio Escobar (1985, 1987); Egberto Bermúdez (1994, 1996, 1998, 2000, 2003); Ellie Anne Duque (2000); Joanne Rappaport (2014, 2016, 2018); Marcela García Botero (1994, 2016, 2024); Diana Rodríguez Farley (2008); Leonardo Cabo Santamaría (2012) y Rondy Torres López (2017), entre otros más. Estas publicaciones contribuyen a una nueva etapa de desarrollo en la investigación musical en Colombia teniendo en cuenta que sus transcripciones y publicaciones han servido como punto de partida para el análisis y los objetivos del presente trabajo.

Finalmente, debe mencionarse que el estudio de la iconografía y especialmente de la iconología, ha sido un método de investigación poco explorado en Colombia desde la musicología y etnomusicología. Las publicaciones de Perdomo (1963) y de Escobar (1985, 1987), representan algunos de los primeros esfuerzos de esta herramienta en la musicología nacional. Puntualmente se pueden citar solamente dos trabajos que plantean un abordaje iconográfico en la historia de la música colombiana, el de Egberto Bermúdez Cujar *La Música en el Arte Colonial de Colombia*: Bogotá, Fundación de Música (1994), que recoge 42 documentos vi-

suales con imagen de la música durante la colonia; y la tesis de maestría en estética e historia del arte de Camilo Andrés Mahecha Hernández, *La iconografía musical como herramienta en la observación del panorama musical del siglo XIX en Colombia* (2019).

Aunque estos dos trabajos han sido fundamentales y han aportado al desarrollo musicológico nacional, ninguno de ellos ha empleado métodos de descripción o clasificación organológicos de los instrumentos musicales o de temas artísticos; el uso de una nomenclatura numérica y lingüística (tesauros) para nombrar a los instrumentos, ni a la iconología, semiótica o simbolismo, como herramienta metodológica fundamental de la iconografía. Esta base de datos pretende complementar y aportar a estos anteriores esfuerzos académicos.

Referencias

CABO SANTAMARÍA, Leonardo. 2012. *El archivo musical de la catedral de Bogotá: Estudios musicológicos 1938-2009*. Tesis presentada como trabajo de fin de máster en la Universidad Complutense de Madrid.

BERMÚDEZ CUJAR, Ebgerto. 1994. *La música en el arte colonial de Colombia*: Bogotá, Fvndación de Mvsica.

_____. 1985. *Los instrumentos musicales en Colombia*. Bogotá, Colombia: Empresa editorial, Universidad Nacional de Colombia.

_____. 2000. *Historia de la Música en Santafé y Bogotá: 1538-1938*. Bogotá: Fvndacion de Mvsica.

_____. 2011. «Gold was music to their ears: Conflicting sounds in Santa-fé (Nuevo Reino de Granada),1540-1570» Geoffrey Baker, Tess Knighton., *Music and Urban Society in Colonial Latin America*, 83-101- Cambridge: Cambridge University Press.

_____. 1999. «The Ministriles Tradition in Latin America: Part one: South

America 1. The Cases of Santafé (Colombia) and La Plata (Bolivia) In the Seventeenth Century» Páginas 1-14, 149-162.

_____. 1998. «La Música en las Misiones Jesuitas en los Llanos Orientales Colombianos: 1725-1810. Bogotá» *Instituto de Investigaciones Estéticas de Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia*.

_____. 1996. «Organización Musical y Repertorio en la Catedral de Bogotá durante el Siglo XVI» Bogotá. *Instituto de Investigaciones Estéticas de Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia*.

_____. 1985. «Las clasificaciones de instrumentos musicales y uso en Colombia: Un ensayo explicativo» *Revista de la Universidad Nacional de Colombia*.

DUQUE, Ellie Anne. (2000) en Bermúdez, Egberto. *Historia de la Música en Santafé y Bogotá: 1538-1938*. Bogotá: Fvndacion de Mvsica, 2000.

ESCOBAR, Luis Antonio. 1985. *La Música en Cartagena de Indias*. Bogotá: DHL Courier Internacional, Asamblea de la Asociación Bancaria de Colombia.

_____. 1985. *La Música Precolombina*. Bogotá: Intergráficas Ltda, Litos Ltda.

_____. 1987. *La Música en Santafé de Bogotá*. Bogotá: Sandri Bogotá, Lotería de Cundinamarca, Corporación Financiera de Cundinamarca y Empresa de Licores de Cundinamarca.

FAJARDO DE RUEDA, Marta. 1999. *El arte colonial neogranadino a la luz del estudio iconográfico e iconológico*. Santafé de Bogotá, Colombia: Convenio Andrés Bello.

GARCÍA BOTERO, Marcela. 2024. *Antología de música colonial de la Catedral Primada de Colombia*. Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes.

_____. 2016. *Magnificat Octo Tonorum: Rodrigo de Ceballos*. Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes.

MAHECHA HERNÁNDEZ, Camilo Andrés. 2019. *La iconografía musical como herramienta en la observación del panorama musical del siglo XIX en Colombia*. Bogotá: Tesis de maestría. Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

MESA MARTÍNEZ, Luis Gabriel. 2013. *Hacia una reconstrucción del concepto de “músico profesional” en Colombia: Antecedentes de la educación musical e institucionalización de la musicología*. Tesis de doctorado en la Universidad de Granada, España. Departamento de Historia y Ciencias de la Música.

PERDOMO ESCOBAR, José Ignacio. 1976. *El Archivo Musical de la Catedral de Bogotá*. Bogotá: Caro y Cuervo.

_____. 1976. *El Archivo Documental: Catálogo Diccionario del Archivo de Música Colonial de la Catedral de Bogotá*. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.

_____. 1963. *Historia de la Música en Colombia*. Bogotá: Editorial A B C – Tercera edición.

RAPPAPORT, Joanne. 2018. *El mestizo evanescente: Configuración de la diferencia en el Nuevo Reino de Granada*. Bogotá, Editorial Universidad del Rosario.

RODRÍGUEZ FARLEY, Diana. 2008. «Y Dios se hizo Música: La Conquista Musical del Nuevo Reino de Granada: El caso de los pueblos de indios de las provincias de Tunja y Santafé» en: Los Muisca en los siglos XVI y XVII: *Miradas desde la Arqueología, la Antropología y la Historia*. Universidad de los Andes, páginas 257-275.

TORRES LÓPEZ, Rondy. 2017. *El archivo musical de la Catedral de Bogotá: Un recorrido por los senderos de la historia de la música a cargo de Rondy Torres, 2017*. Este artículo fue publicado en el Dossier “Estudio y rescate del patrimonio cultural colombiano” de la 3ª versión de la Gaceta CIC del Centro de Investigación y Creación de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. [video streaming] <https://posgradosfacartes.uniandes.edu.co/posgrados/archivo-musical/> (consulta 1 de octubre de 2024).