

The bowed vihuela in Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos' master Works

Abstract

The *santafereño* painter Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos included in some of his works an almost unknown musical instrument called *vihuela de arco* (bowed vihuela). The very existence of this instrument during Ceballos' life time is still undetermined. This article attempts to show the importance of musical iconography in the reconstruction of music from the past, the influences and context of Ceballos' masterworks and, in the end, it analyzes the depictions of the bowed vihuela in Ceballos' paintings.

Keywords: Musical iconography, Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, Bowed vihuela.

Resumen

El pintor santafereño Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos incluyó en algunas de sus obras la *vihuela de arco*, un instrumento cuya presencia en la tradición musical colonial está abierta a debate. La posible existencia de este instrumento durante la época de Ceballos es aún motivo de investigación. Este artículo busca resaltar la importancia de la iconografía musical en la reconstrucción de la música del pasado, el contexto de creación de las obras de Ceballos y, en su parte final, presenta un análisis de las representaciones de la vihuela de arco en las pinturas de Ceballos.

Palabras claves: Iconografía musical, Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, Vihuela de arco.

Artículo: Recibido en junio-2013 y aprobado en octubre-2013

Autor: Johanna Calderón Ochoa. Maestría en Música - Conservatorio de Ámsterdam. Docente Asociado Universidad Autónoma de Bucaramanga

Correo electrónico: jcalderon31@unab.edu.co

La vihuela de arco en la obra de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos

Johanna Calderón Ochoa

Es innegable el hecho de que el análisis de la iconografía musical de diversas tradiciones ha contribuido significativamente a la elaboración de teorías de interpretación de los más variados repertorios, a la contextualización de obras musicales y a la reconstrucción tanto de partituras como de instrumentos.

Profundizar en estos aspectos ha sido de singular importancia para la tradición musical europea, ya que el estudio de las representaciones musicales, tanto en pintura como en otros medios de expresión, ha permitido traer al presente, al menos de manera hipotética, aquellas sonoridades perdidas en el tiempo.

En el caso latinoamericano, uno de los ejemplos más notables de iconografía musical se halla en la obra del pintor santafereño Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (Santafé de Bogotá, 1638 - 1711), quién es considerado como el artista más representativo de la denominada escuela neogranadina de pintura.

Aunque gran parte de la información biográfica acerca de este artista se recopiló con base en fuentes de tradición oral, no verificables, se afirma que desarrolló su actividad en Santafé de Bogotá, futura capital del Nuevo Reino de Granada, y que se formó como pintor en el taller instaurado por Baltasar de Figueroa "El viejo", considerado el fundador de la escuela santafereña de pintura.

Para la elaboración de sus pinturas, Ceballos utilizaba como material básico las copias de obras

maestras de artistas europeos que se elaboraban en España, Italia y los Países Bajos, y que llegaban a sus manos en forma de grabados o lienzos. De esta manera, Ceballos llevó a cabo reinterpretaciones de obras de Reni, Murillo, Ribera, Rubens, Sassoferrato y Zurbarán, entre otros.

Figura 1. La Virgen de los ángeles, 1673. Óleo sobre lienzo, 218 x 175 cm. Banco de la República, Bogotá. Colombia.

La mayoría de las obras de Ceballos fueron comisionadas por miembros de la Iglesia Católica, e incluso, muchas de ellas permanecen en los recintos para los cuales fueron originalmente destinadas. En consecuencia, la obra de Ceballos se enmarca en la larga tradición de fabricación de imágenes de culto iniciada dos siglos atrás y cuyo propósito era el de reforzar la moral cristiana entre los pueblos del Nuevo Mundo.

De acuerdo con la catalogación elaborada en 1926 por el artista colombiano Roberto Pizano Restrepo, Ceballos elaboró 403 obras pictóricas. Lamentablemente, muchas de ellas han desaparecido víctimas del hurto o del deterioro.

Sin embargo, entre las piezas que aún se conservan y que se encuentran disponibles para estudio, se hallan 13 pinturas que incluyen elementos musicales.

Figura 2. Coronación de la Virgen María, 1697. Óleo sobre lienzo, 152 X 117 cm. Museo de Arte Colonial, Bogotá, Colombia.

Uno de los motivos iconográficos más utilizado por Ceballos en sus obras es el del *coro de ángeles músicos*. Estos personajes alados son representados interpretando diversos instrumentos musicales, entre ellos, las vihuelas de mano y las vihuelas de arco.

La vihuela de mano fue un instrumento de cuerda pulsada de amplia utilización tanto en España como en el Nuevo Mundo y se encuentra frecuentemente referenciada en documentos de la época, incluso aún se conservan dos ejemplares que demuestran la importancia de estos instrumentos musicales en ciertos círculos de la sociedad española y latinoamericana de los siglos XVI y XVII, especialmente en el contexto conventual. En el caso de la vihuela de arco, un instrumento de cuerda frotada cuya etimología es todavía motivo de estudio ya que instrumentos tanto de la familia de la viola da gamba como de los violines fueron designados de tal manera, solamente sobrevive un ejemplar documentado en el Convento Carmelitas Descalzas de la Encarnación de Ávila.

El análisis iconográfico de las vihuelas de arco de Ceballos muestra que, si bien es cierto que las representaciones poseen cierto grado de precisión y continuidad, también es claro que el artista se otorga licencias y que los aspectos básicos de construcción, como el número de cuerdas (que varía entre cinco y seis), la posición del puente con respecto al diapasón y tira cuerdas, el número de trastes de cada instrumento, la ubicación de las “efes” y el tamaño del instrumento con respecto al intérprete, varían constantemente de una pintura a otra.

Así mismo, en Colombia no se conservan instrumentos de esta índole que permitan hacer una conexión real entre las ilustraciones de Ceballos y la práctica musical de su época.

En consecuencia, y a pesar de que Ceballos incluyó la vihuela de arco en sus obras, la posibilidad de que haya sido utilizada activamente por los músicos santafereños es discutible.

Vihuelas de arco (detalles)

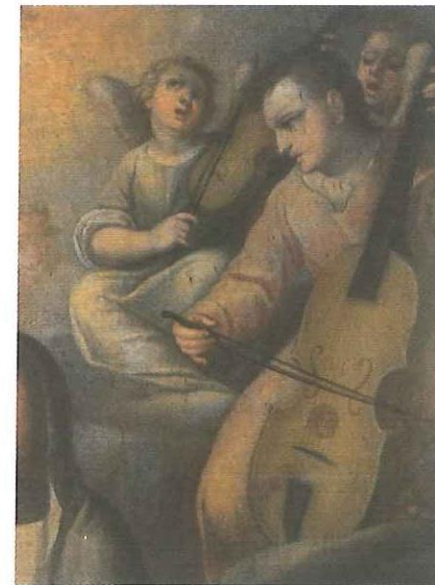

Figura 3. Santa Rosa de Lima, c. 1670. Óleo sobre lienzo, 89 x 62 cm. Banco de la República, Bogotá, Colombia.

Figura 4. María Magdalena, 1697. Óleo sobre lienzo, 115 x 132 cm. Colección Palacio Arzobispal, Bogotá, Colombia.

Figura 5. Coronación de la Virgen María, 1697. Óleo sobre lienzo, 152 x 117 cm. Museo de Arte Colonial, Bogotá, Colombia.

Bibliografía

- Bailey, G. A. (2005). *Art of Colonial Latin America*. London: PHAIDON
- Bermúdez Cujar, E. (1992). *La vihuela de la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito*. Sociedad Española de Musicología (1992). Acceso a JSTOR.ORG. Consultado el 01 de octubre de 2013.
- Bermúdez Cujar, E. (1994). *La música en el arte colonial de Colombia*. Bogotá: Fundación de Música.
- Crisanto Gándara, X. (1993) *El violón ibérico*. Sociedad Española de Musicología. Acceso a JSTOR.ORG. Consultado el 30 de septiembre, 2013.
- Ferraz Trindade, M. H. (1999) *Iconografía musical na pintura do séc. XV ao séc. XX*. Lisboa:

Instituto Português de Museus, Museu da Música.

Gil Tovar, F. (1977). *Gregorio Vásquez y su obra*. Historia del arte colombiano, vol. 4. (Bogotá: Salvat Editores Colombiana, S.A.

Gil Tovar, F. (1980). *La obra de Gregorio Vásquez*. Bogotá: Carlos Valencia Editores.

Palomino, A. (1987). *Lives of the Eminent Spanish Painters and Sculptors*. Cambridge: Cambridge University Press.

Pizano Restrepo, R. (1926) *Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos: pintor de la ciudad de Santa Fé de Bogotá, cabeza y corte del Nvevo Reyno de Granada, narración de su vida y el recuento de sus obras*. Paris: Camilo Bloch, Editor.

Winternitz, E. (1967). *Musical Instruments and their Symbolism in Western Art*. London: Faber and Faber.

Poesía

Betssimar Karina Sepúlveda Hernández

1.
En lo alto de un pájaro
se dilata el aire, traspasándose a sí mismo.
Cruje el maderámen convencido de la eternidad
en su boca abierta
brilla la tarde en lento giro
ascendiendo con sus huesos celestes
hasta la pupila de aquel pájaro.
Y se va recogiendo uno a uno el canto
para hacerse memoria nocturna
de la mujer que empuja el pedal
del hombre que amansa la piedra.
Hombre y mujer saben
que nunca les faltará el alba
si con ellos dos bastará para hacerse
esféricos y constelados
en lo alto de un pájaro.

2.
He visto la luna Guane coronando la altura
he visto el espíritu de centenarios hombres subir
por la greda roja,
fueron tomando la forma del cactus
se hicieron menhires poblados de afiladas pupilas
para cegar el viento.

Acaso llevan siglos muriendo con sus estrellas
acaso buscan el fuego de lenguas azules
que un día les habló.

Vi florecer de sus brazos penitentes,
pequeños palomos
uno a uno, arrojados al infinito
en versos equidistantes
y reptaron, reptaron por las sienes de la montaña
nocturna hasta llegar a la estrella mayor.
Terrible es la belleza en este mundo inconstante,
es necesario morir sobre la misma muerte
incendiar el reverso de las pupilas
donde germina la promesa
y volver sobre ella como a la greda
girar en el círculo de sus blanquísimos dedos
que apuntan a la finitud.
ojo que nos une al cosmos
y si no alcanzara el vuelo
y si no alcanzara el alba
será preciso desentorchar las estrellas
desatar el temporal de la belleza fugaz
sobre los cuerpos
y ya confundidos con la altura
se maravillarán con el titilar de los sueños
en el manto distante de la tierra.

3.
*Todavía hay tiempo para decirle madre,
buenas noches,
He vuelto con una bala en mi corazón.
Ahí está mi almohada,
quiero tumbarme y descansar.
Si la guerra alguna vez llama a la puerta,
dile que estoy descansando.*
Almohadad Zaqtan

De seguro te han hablado de las mujeres
que entraron a la tumba.
De rodillas hincadas en la tierra,
buscando el cuerpo del hijo, del amado, del
hombre.
Con su llanto, abrieron profundos
surcos en el sudario.

Las has visto...
Desandando entre la sombra desviada de las
flores,
repitiéndose, desdoblándose
en las antífonas de un idioma indescifrable.

Han pasado tres días, tres siglos, de tres en tres
germinan los crisantemos en sus cabellos
trenzados.

Sobre sus cabezas,
el vuelo bajo de los pájaros
que hicieron nido
en la boca de los huérfanos.
De seguro las has visto...
Magdalena y María, son custodias del réquiem
al desencanto,
van por la tierra
buscando los cuerpos que no volverán al lecho.
Cargan con los sudarios,
lo besan, lo huelen, lo sienten,
así resguardan lo que la muerte no se pudo
llevar.

Hoy de seguro las ves...
Van envueltas en el misterio doloroso,
pisando sobre los derrumbes humanos
“y después de este destierro, muéstranos a
nuestro Jesús, el fruto bendito de nuestro
vientre.”

Pero el fruto se pudre en el légamo desolado,
condenado por el señor de la guerra,
y el señor de la guerra, es un luto seminal
esparcido por los cuatro puntos
en cuyo centro
se ahoga el acto de contrición de dios
colgado en el garfio de la venganza.

Diversas miradas sobre el artista y su obra

La aparición de la fotografía, que puso en crisis la historia de la plástica esencialmente por la cuestión de la semejanza y el realismo que habían sido la principal preocupación de la pintura, gracias a desarrollos técnicos durante el Renacimiento, como la invención de la perspectiva, la “cámara oscura” de Leonardo Da Vinci o el portillo de Alberto Durero, logra dentro de las artes dejar un registro, e igualmente crear formas, volúmenes y líneas, dentro de una construcción que puede o no incluir al artista, desbordando la simple captura visual para introducirse dentro del personaje y en el ambiente que lo rodea. En este enfoque, quedará entonces la naturaleza del personaje y el clima psicológico del retrato. Así lo han intentado con éxito los alumnos de fotografía del programa de Artes Audiovisuales de la UNAB y **Cuestiones Universitarias** lo valora y comparte con los lectores de esta edición.

Es interesante, observar que sin excepción, los alumnos tratan de mostrar el ser humano, con sencillez y respeto. Algún artista se abroga la potestad de orientar la fotografía hacia el absurdo o lo sensacional; sin embargo, el común denominador en este caso ha sido el ejemplo de la mirada de una maestra como Olga Lucía Jordán, cuya clave secreta es la utilización de su genuina intuición, para que la imagen retratada se convierta en presencia por sí misma y no solamente en representación, haciendo que cada

fotografía se convierta en un cuadro del artista con sus cuadros.

El ejercicio que los alumnos de fotografía han hecho, es valioso y considerable de continuar, con la seguridad de que quienes lo intenten descubrirán que la misión de retratar a un artista es un desafío con doble riesgo: el de la monotonía o el de la repetición, ambos factibles de evitar, si la mirada del fotógrafo logra el equilibrio entre el personaje y la imaginativa “mise en scene”.

Gloria Oviedo Chávez
Historiadora de Arte
Docente Investigadora

Normas para la presentación de artículos

La Revista *Cuestiones Universitarias* es el órgano de difusión científica del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su periodicidad es anual, publica artículos científicos valorados por pares reconocidos nacional e internacionalmente. Contiene artículos inéditos para fomentar la discusión entre profesionales y estudiosos interesados en las áreas de Educación, Comunicación Social, Estudios socio-humanísticos, Música, Literatura, Lenguas y Artes.

Requisitos generales:

Da prioridad a los artículos inéditos producto de investigación científica, de reflexión sobre investigación y de revisión. Igualmente abre un espacio para artículos de reflexión no derivados de investigación. En este sentido se acoge a la tipología de artículos establecida por *Publindex* 2010 cuyas directrices transcribimos a continuación.

1. Artículo de investigación científica y tecnológica

“Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones” (*Publindex*, 2010:7)

2. Artículo de reflexión

“Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales” (*Publindex*, 2010:7)

3. Artículo de revisión

“Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de

desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias” (*Publindex*, 2010:7)

4. Documento de reflexión no derivado de investigación (*Publindex*, 2010:8)

Directrices para la presentación de los artículos.

Los trabajos enviados al Comité Editorial de la revista, para ser sometidos a la revisión, deben cumplir con las siguientes condiciones:

Hoja de presentación: Contiene título del trabajo, nombre completo, grado(s) académico(s), adscripción institucional y dirección electrónica de autores.

- Resumen: el trabajo debe incluir un resumen estructurado, tanto en inglés como en español, de una extensión máxima de 150 palabras, cuya estructura incluya objetivo, métodos, resultados y conclusiones para el caso de investigaciones. Para otros escritos, se describe la intencionalidad del documento.
- Palabras claves: se requiere indicar mínimo tres, máximo cinco palabras claves tanto en español como en inglés.

Texto: Todo el manuscrito, incluyendo hoja de presentación, resúmenes, referencias, cuadros y leyendas de figuras y cuadros deben usar la fuente Times New Roman, tamaño 12 con una extensión máxima de 15 hojas, aplicando las normas APA (edición sexta 2010).

Proceso de arbitraje: La revisión de los artículos, en primera instancia, será efectuada por el Comité Editorial para verificar requerimientos técnicos y pertinencia con el eje temático que maneja la convocatoria. Posteriormente cada artículo es enviado a un especialista del Comité Científico de la revista, aplicando la modalidad doble ciego. Finalmente, los escritos aprobados y corregidos por sus autores, serán remitidos a corrección de estilo.