

El sentido del oído: una aproximación iconográfica

The sense of hearing: an iconographic approach

Fernández Vivas, Concepción * y Le Barbier, Elena

BIBLID [0210-962-X(1995); 26; 337-342]

RESUMEN

Hacemos una reflexión sobre el interés creciente en el área de la Iconografía Musical, ofreciendo algunos ejemplos de representaciones con un significado simbólico y alegórico sobre el sentido del oído.

Palabras clave: Iconografía musical. Audición musical. Percepción auditiva.

ABSTRACT

This paper offers a commentary on the growing interest in musical iconography, and provides some examples of symbolical and allegorical representations of the sense of hearing.

Key words: Musical iconography. Listening to music. Oral perception.

1. En los últimos años, la Iconografía Musical ha experimentado una evolución hacia una nueva significación del término. La palabra «iconografía» —del griego «graphein»— hace referencia a una forma descriptiva de investigación en la documentación visual de la música (pinturas, esculturas, fotografías y, en general, cualquier obra figurativa que presente un contenido musical). Recientemente, algunos investigadores han apuntado el peligro que encierra este concepto, ya que puede conducir al tratamiento del material «visible» sin tener en cuenta que el artista está dando una interpretación de la escena. En el análisis de estas obras deben utilizarse los métodos desarrollados por los historiadores, debiéndose considerar la Iconografía Musical como una disciplina entre la Musicología y la Historia del Arte.

Por otra parte, el término «iconología» —del griego «logos»— sugiere penetración a nivel hermenéutico, discutiendo el significado alegórico o metafórico del cuadro, estableciendo la significación intrínseca de la obra de arte, vista como manifestación de la personalidad de un artista y como síntoma de una cultura.

2. En el análisis iconográfico de una obra de arte, un punto importante a tener en cuenta es que, a veces, las consideraciones estéticas y pictóricas pueden ser más importantes para el artista que la acuracidad y rigor en la representación de instrumentos o escenas musicales.

* Departamento de Historia del Arte. Universidad de Granada. 18071 Granada.

Esto puede dar lugar a contradicciones e inconsistencias (un número imposible de cuerdas; representación del puente en una posición absurda desde el punto de vista acústico, etc.).

La respuesta a esta falta de acuracidad se debe al hecho de que los músicos, por una parte, y los pintores, por otra, tratan medios artísticos diferentes: los músicos se ocupan del sonido que transcurre con el tiempo; los pintores, de la forma visual de la expresión artística, y ciertamente, la música no es su actividad profesional. No se sienten obligados a representar «correctamente» un instrumento o una ejecución musical. Las razones son múltiples: el instrumento es una parte accidental en la pintura; el artista no conoce los detalles técnicos; puede estar condicionado por el medio material en el que opera (piedra, lienzo, vidrio, etc.).

3. A veces los instrumentos no aparecen como productores de sonido, sino representando atributos o alegorías, con un significado simbólico. En las láminas siguientes ofrecemos ejemplos de este tipo de representaciones:

Ejemplo n.º 1 «Allegorie der Musik» de Peter Strudel (1660-1714)
Wien, Palais Kinsky

En este óleo, representación mitológica de Leda y el Cisne, Strudel plasma en una idea de belleza y serenidad a Leda tañendo un laúd y fundiéndose con el canto del cisne en un conjunto mágico ideal, rodeado de nubes. Un ángel toca una trompeta y otro sostiene una partitura. Destaca el rostro tranquilo y perfecto de Leda.

Ejemplo n.º 2. «Allegorie des Gehörs» de Johan Williges († 1625)
Museum für Kunst und Kulturgeschichte Lübeck

El mismo rostro de serenidad nos refleja el pintor en esta obra. La figura central tañe un laúd renacentista; hay partituras por el suelo junto a otros instrumentos de cordófonos, aerófonos e idiófonos. A la derecha de la mujer hay un ciervo (característico por su «buen oído»).

Esta composición central viene enmarcada por las escenas que representan el Pecado original y la Redención, apareciendo la Música como pacificadora o mediadora entre el Mal y el Bien.

Ejemplo n.º 3. «Die fünf Sinne» de Ludovics Finson (1580-1617)
Ausstellung Herzog Anton Ulrich-Museum. Braunschweig

El cuadro refleja una escena cortesana y festiva en la que se reconocen claramente los sentidos del Oído, Gusto, Olfato y Tacto. La Vista no tiene un tratamiento determinado, salvo a través de las miradas entre las figuras.

Representaciones de los cinco sentidos se conocen desde la Edad Media, siendo famosa la serie de Tapices del Museo de Cluny, en París. Cada sentido viene personificado en un tapiz a través de una figura femenina que sostiene entre sus manos un atributo alegórico.

Ejemplo típico es la colección de tapices de Cornelis Cort, fechada en 1561, atribuida a Frans Floris; obsérvese la figura del ciervo, que posee un oído muy fino.

Importante es también la colección de Jan Saenredam, realizada por Hendrik Goltzins, con inscripciones específicas.

Para la representación de los cinco sentidos, Finson no utiliza figuras individuales, sino un grupo de figuras, a través de sus actitudes, vestiduras y, sobre todo, a través de sus atributos, son claramente reconocibles como alegorías.

Son varias las razones por las que los artistas elegían el laúd para este tipo de representaciones. Instrumento muy refinado en cuanto al timbre, bello y difícil de pintar, de proporciones comparables a las del cuerpo humano (*Liber Virgini Artium*, 1460), constituía un reto para los pintores del momento; especialmente atrayente era el clavijero, que introducía un segundo plano pictórico y un elemento diagonal. Para J. M. Lanfranco es el «instrumento perfecto, el más célebre y digno y todo aquel que esté versado en música debe de saber tañerlo».

Ninguna representación figurativa podrá reflejar concretamente el sonido, salvo a través de instrumentos que lo producen; ningún cuadro podrá nunca mostrar cómo se percibe la Música, ya sea racional o emocionalmente. Pero lo que el artista puede revelar con sus medios materiales más duraderos, es el contenido alegórico, el mensaje que oculta el reino de la Música, mostrando a los ojos lo que en ella permanece invisible.

2.—«Allegorie des Gehörs»
J. Williges († 1625).

1.—«Allegorie der Musike»
P. Strudel (1660-1714)

3.—«Die fünf Sinne» L. Finson (1581-1617)

4.—Auditvs (Gehör)

Signiert: FF innē-h. cock excu. Unterschrift: Auditvs sensorivm exterivs est avris crassvs quidam in ea aer interivs vero nervi ab avribvs ad cerebrvm pertinente.

Cornelis Cort (1533-1578)
(Frahs Floris) (1561)

5.—Gehör.

Ne patulas blandis præbe Syrenibus aures, / Quę dolci cantus
sepe lepore nocent.

Jan Saenredam (1565-1607).
(H. Goltzins, 1558-1617).