

"Explorando el Legado Cultural de los Jesuitas y el Florecimiento de las Artes Escénicas en América del Sur del Siglo XVII al XVIII".

Maria Gregoria Sanchez.

Cita:

Maria Gregoria Sanchez (2024). *"Explorando el Legado Cultural de los Jesuitas y el Florecimiento de las Artes Escénicas en América del Sur del Siglo XVII al XVIII"*. III Congreso Internacional de Ciencias Humanas. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Gral. San Martín.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/3.congreso.eh.unsam/332>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/esz9/KFb>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
<https://www.aacademica.org>.

Explorando el Legado Cultural de los Jesuitas y el Florecimiento de las Artes Escénicas en América del Sur del Siglo XVII al XVIII

Música, Danzas y Teatro en las Misiones Jesuíticas (1606-1767) Paraguay

Lic Maria Gregoria Sanchez

IIAA/USAL

sanchez.mariagregoria@usal.edu.ar

Breve resumen

Este artículo explora la integración de la música, la danza y el teatro en las misiones jesuíticas del Paraguay durante los siglos XVII y XVIII, destacando cómo estas manifestaciones culturales se fusionaron con las tradiciones indígenas guaraníes. El objetivo principal es analizar la manera en que estas prácticas artísticas se utilizaron para transmitir mensajes religiosos, educar y fortalecer la espiritualidad de las comunidades guaraníes, a través de una caracterización detallada de los personajes, sus vestimentas y la acción dramática en las representaciones teatrales.

El texto examina también la importancia de la música y la danza en la vida cotidiana de las misiones, y cómo la fabricación de instrumentos musicales reflejaba la síntesis cultural entre europeos e indígenas. Finalmente, se concluye que estas expresiones artísticas no solo fueron medios efectivos de evangelización, sino también herramientas poderosas para preservar y adaptar las tradiciones culturales guaraníes dentro del contexto cristiano, creando un espacio donde ambas culturas coexistieron y se enriquecieron mutuamente.

Palabras clave

Cultura guaraní; Fusión cultural; Religión; Educación; Evangelización

Explorando el Legado Cultural de los Jesuitas y el Florecimiento de las Artes Escénicas en América del Sur del Siglo XVII al XVIII

Las misiones jesuíticas en América del Sur durante los siglos XVII y XVIII fueron un espacio de interacción cultural único, donde la tradición indígena guaraní se fusionó con la influencia europea, especialmente la religiosa. Una de las expresiones más notables de esta síntesis cultural fue la incorporación de la música, la danza y el teatro en las celebraciones litúrgicas

y festividades de las comunidades misionales. Este artículo analiza cómo estas manifestaciones artísticas se entrelazan en las representaciones teatrales de las misiones, centrándose en la caracterización de los personajes, sus vestimentas y la acción dramática.

La Cultura Guaraní en las Misiones Jesuitas

Los guaraníes, habitantes de las misiones en Paraguay entre 1609 y 1767, tenían una rica tradición cultural que incluía prácticas como el arco y flecha, remo, y diversas danzas, algunas con fines religiosos o guerreros. Especialmente destacables son los rezos-danza, que buscaban prolongar la vida, alejar peligros o pedir la muerte. Estas danzas revelaban una profunda conexión mística, con los guaraníes tratando de trascender la vida terrenal hacia el "paraíso" que les aguardaba después de la muerte, conocido como la "tierra sin males".

Los mitos, leyendas y danzas revelan el uso de diferentes instrumentos musicales fabricados por los propios guaraníes. En el ámbito litúrgico, instrumentos como el mbaraka o maraka, elaborados con calabazas y piedrecitas, y el takuapu, un bastón para marcar el ritmo, eran utilizados en danzas rituales y ceremonias religiosas, principalmente por mujeres. Estos instrumentos reflejan la conexión profunda entre la música y la espiritualidad guaraní.

La Fusión Cultural en las Misiones

Con la llegada de los jesuitas, las misiones se convirtieron en centros donde se fusionaron las tradiciones culturales guaraníes con la influencia europea. La primera reducción, San Ignacio, fundada en 1610, fue un hito en este proceso. A través de la labor de los jesuitas, se preservaron registros valiosísimos sobre la música y las danzas de la época. Durante el siglo XVII y XVIII, en la región de Yapeyú y las misiones jesuíticas del Paraguay, se desarrollaron talleres especializados en la fabricación de instrumentos musicales. Estos talleres formaron parte de las actividades emprendidas por los jesuitas en las reducciones para promover la educación, la cultura y la evangelización de las comunidades guaraníes.

El historiador Jesús de Guevara, en su obra "Historia de las Reducciones Jesuíticas en Sudamérica" (Editorial Científica, 1978), corrobora la riqueza musical presente en las Reducciones, afirmando: "Tienen todo género de instrumentos musicales usados en las

Catedrales de Europa: órganos, bajones, chirimías, clarines, cornetas, harpas, violines y violones; y en algunos pueblos usan también flautas grandes y lúgubres en tiempo de Cuaresma; y en otros hay además de los dichos, liras, trompa marina, vihuela y bandolas y cítaras. Todos estos instrumentos los hacen ellos."

Además de los instrumentos litúrgicos, es probable que se fabricaran instrumentos utilizados en la música tradicional guaraní. Estos podrían incluir tambores, flautas, maracas y otros instrumentos relacionados con las danzas y ceremonias culturales.

Las Representaciones Teatrales y la Didáctica Religiosa

El teatro en las misiones jesuíticas tenía un objetivo principalmente educativo y evangelizador. Obras litúrgicas, dramatizaciones de eventos religiosos y pasajes bíblicos se utilizaban como herramientas para enseñar la fe a las comunidades indígenas. Estas representaciones se enriquecieron con la incorporación de melodramas, donde la música y las canciones se combinaban con situaciones emocionales intensas para transmitir mensajes espirituales.

El Padre José Cardiel proporciona descripciones detalladas sobre estas representaciones, subrayando la presencia de maestros de danza y teatro, tanto jesuitas como seglares, que enseñaban a los indígenas. En estas obras, la caracterización de los personajes era crucial para transmitir el mensaje religioso. Los ángeles, por ejemplo, eran representados con vestimentas elaboradas que simbolizaban su naturaleza celestial, mientras que los diablos eran figuras grotescas destinadas a infundir miedo y repulsión. Este análisis meticuloso revela la importancia atribuida a la iconografía y el simbolismo en las representaciones teatrales de las reducciones jesuíticas.

El Vestuario y la Coreografía en las Escenificaciones

La vestimenta de los personajes en las representaciones teatrales de las misiones jesuíticas era elaborada y simbólica, diseñada para reflejar la naturaleza celestial o infernal de los protagonistas. Los ángeles, representados como figuras celestiales, vestían jubones de terciopelo carmesí adornados con tarjetas de plata en el pecho que proclamaban la devoción mariana. Sus movimientos eran fluidos y elegantes, reflejando la gracia y la belleza asociadas con los ángeles.

Desde la descripción detallada ofrecida por el Padre Cardiel, podemos visualizar al Ángel de la Batalla, quien se erige con majestuosidad, envuelto en una armadura carmesí que resplandece bajo la luz celestial. Su peto y espaldar, cumplen la función de proteger su corazón y espalda de las agresiones del mal. Lleva un morrión, el morrión es un tipo de casco utilizado en la antigüedad por los soldados y guerreros, suele ser de metal y tiene una forma característica con una cresta o penacho en la parte superior. El morrión protege la cabeza y, a menudo, también tiene una visera para cubrir el rostro. Es emblema de su nobleza celestial, y es adornado con plumas.

El vestuario en las representaciones teatrales de las misiones jesuíticas reflejaba tanto la influencia europea como los elementos autóctonos guaraníes. Los ángeles llevaban túnicas con patrones geométricos inspirados en la artesanía guaraní, y sus accesorios, como alas y coronas, estaban adornados con plumas y otros elementos locales. En contraste, los diablos visten con máscaras horripilantes y trajes oscuros decorados con llamas y serpientes, representando el mal y el caos.

La coreografía de las representaciones incluía complejas danzas que simbolizaban la lucha entre el bien y el mal. Los ángeles y diablos se enfrentaban en un escenario que representaba esta lucha espiritual, con los ángeles organizándose en formaciones militares para derrotar a los diablos, quienes finalmente eran arrojados a la "boca del infierno", un elemento escénico que evocaba las mansiones del teatro medieval europeo.

Conclusión

Las representaciones teatrales en las misiones jesuíticas no solo fueron una manifestación artística, sino también una herramienta poderosa de evangelización y enseñanza. A través de la música, la danza y el teatro, los jesuitas lograron una profunda interacción cultural con los guaraníes, creando una forma única de arte que fusiona lo europeo con lo indígena. Este legado cultural sigue siendo una parte importante de la historia de las misiones jesuíticas y un testimonio del florecimiento de las artes escénicas en América del Sur durante los siglos XVII y XVIII

Referencias

Cardiel, J. (1770). *Historia de las reducciones jesuíticas en Sudamérica*. Editorial Científica.

Furlong, G. (1962). *Misiones y sus Pueblos de Guaraníes*. Editorial Buenos Aires. 786 p

Guevara, J. de. (1978). *Historia de las Reducciones Jesuíticas en Sudamérica*. Editorial Científica.

Kriner, D. (1962). *Danzas precolombinas de América del Sur y su relación con otras culturas mitológicas*. Editorial Buenos Aires.