

Iconografía musical

Código: 100645
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500240 Musicología	OT	3	2
2500240 Musicología	OT	4	2

Contacto

Nombre: Jordi Ballester Gibert
Correo electrónico: jordi.ballester@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)
Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

No hay prerequisites.

Objetivos y contextualización

La asignatura propone una aproximación a las representaciones iconográficas con temas musicales o relacionados con la música en el arte occidental.

Objetivos:

- Conocer las principales corrientes de estudio relacionadas con la iconografía musical.
- Conocer los principales sistemas de catalogación iconográfica aplicados a la iconografía musical.
- Saber analizar e interpretar las representaciones iconográficas desde diversos puntos de vista (artísticos, simbólicos, organológicos ...) de acuerdo con las distintas épocas históricas.

Competencias

Musicología

- Identificar y contrastar las distintas vías de recepción y consumo musical en la sociedad y en la cultura de cada época.
- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Reconocer el papel de la música en la sociedad actual, su función en las artes del espectáculo, su relación con la cultura audiovisual, la tecnología y la informática, así como con las empresas de ocio y cultura.
- Relacionar conceptos e informaciones de diferentes disciplinas humanísticas, científicas y sociales, especialmente las interacciones que se establecen entre la música y la filosofía, la historia, el arte, la literatura y la antropología.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar la evolución de la imagen artística desde la Antigüedad hasta la cultura visual contemporánea.
2. Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
3. Aplicar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte al análisis de la imagen artística
4. Desarrollar habilidades para la transferencia al ámbito de la gestión cultural y de ocio de la formación musicológica.
5. Describir con precisión el objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica de arte.
6. Emplear los principales conceptos relacionados con la iconografía musical, así como el vocabulario que le es propio.
7. Identificar la imagen artística, situándola en su contexto cultural.
8. Identificar la problemática, el vocabulario y los conceptos fundamentales de la teoría del arte y de la música.
9. Interpretar la información normativa localizada en las webs de instituciones normativas en Internet.
10. Localizar en la cultura de cada época distintas manifestaciones iconográficas.
11. Preparar exposiciones orales correctas sobre una materia analítica y adecuarlas al nivel y expectativas de la audiencia-grupo.
12. Redactar proyectos críticos de contenido musicológico, ordenados y planificados de manera eficiente.
13. Resolver problemas de índole metodológico en el ámbito de la musicología.
14. Utilizar el vocabulario y las herramientas básicas que permitan describir y transmitir los conocimientos adquiridos mediante presentaciones orales de contenido musicológico efectivas y adaptadas a la audiencia.
15. Vincular los períodos de la historia de la música con los períodos de la historia del arte, en sus semejanzas y discrepancias.

Contenido

1.- Concepto de iconografía. Alcance del término. Iconografía e iconología: problemas terminológicos. La relación entre la musicología y la historia del arte: la iconografía musical.

2.- La iconografía musical dentro de la musicología. Principales corrientes de estudio de la iconografía musical: la iconografía como fuente primaria y la iconografía como fuente secundaria. Iconografía y organología. Problemas "musicales" de las representaciones iconográficas. La iconografía y el estudio de la música como fenómeno social.

3.- El Repertorio Internacional de Iconografía Musical (RIdIM). Criterios para la catalogación de la iconografía musical. Las propuestas del RIdIM. Otras propuestas de catalogación iconográfica. El IcMuC.El IcMuC.

4.- Metodologías de estudio y de análisis iconográfico.

5.- Iconografía musical en la Antigüedad: principales representaciones iconográficas (Apolo, Marsias, Orfeo, las musas, etc.), significación y aportaciones a la musicología.

6.- La iconografía cristiana medieval y la música. Representaciones del rey David. Los ángeles músicos. Escenas marianas y vidas de santos. Narraciones de la vida de Cristo. El Apocalipsis. Otras representaciones medievales.

7.- Iconografía musical y arte moderno. Representaciones profanas en el marco del pensamiento humanista. Los retratos de músicos. Arte y alegoría. Representaciones religiosas. Bodegones.

8.- Escenas musicales en el romanticismo. Permanencia y cambios en la significación simbólica de la iconografía musical del siglo XIX. Nacionalismo y música a través de las imágenes.

9.- Iconografía y música en el arte contemporáneo: Música y músicos en el arte cubista; Música y arte abstracto; Música y sinestesia; Iconografía, música y posmodernidad.

Metodología

Las clases de la asignatura alternarán exposiciones / explicaciones del profesor con ejercicios que el alumnado realizará de manera individual o en grupo, y que serán objeto de exposición oral; también se realizarán coloquios y/o debates a partir de lecturas realizadas previamente por el alumnado.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases magistrales	23	0,92	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15
Coloquios en clase	9	0,36	1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
Tipo: Supervisadas			
Ejercicios individuales en clase y su presentación oral	15	0,6	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
Tipo: Autónomas			
Lectura de libros y artículos	15	0,6	1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15
estudio personal	50	2	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15

Evaluación

Actividades de evaluación*:

a. Examen sobre los contenidos generales de la asignatura [este examen se realizará al final del semestre; la fecha exacta se fijará a principio de curso] (peso global en la calificación final: 45%).

b. Ejercicio práctico de catalogación de iconografía musical (con la base de datos IcMuC) (peso global en la calificación final: 30%).

c. Exposición oral de los ejercicios de catalogación (peso global en la calificación final: 15%).

d. Participación en clase -intervenciones orales y ejercicios de formato reducido (individuales o en grupo)- y Asistencia a un congreso sobre iconografía musical (peso global en la calificación final: hasta un 5%).

f. Asistencia a clase -solamente se tendrá en cuenta si la asistencia es igual o superior al 80% de los días de clase presencial- (peso global en la calificación final: hasta un 5%).

[*A lo largo del curso se fijarán los días y horas de revisión, que serán presenciales, para las actividades de evaluación; en cualquier caso las revisiones se realizarán -siempre que sea posible- durante los quince días posteriores a la actividad de evaluación -y, por regla general, dentro de los horarios de tutoría que el profesor tenga estipulados para aquel semestre-].

Recuperación: En la fecha de recuperación fijada por la Facultad, los alumnos que no hayan superado el examen sobre contenidos generales de la asignatura (apartado "a") podrán realizar un examen de recuperación únicamente de dicho examen (el peso del cual representa el 45% de la calificación final).

Definición de "No evaluable": Se considerará "No evaluable" el alumno que entregue menos de un 45% de las evidencias de aprendizaje.

Muy importante: En caso de que el estudiante cometa cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

En caso de que las pruebas no se puedan realizar presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams, etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Asistencia a clase (como mínimo el 80% de las clases presenciales).	5%	0	0	1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 15
Ejercicio práctico de catalogación de iconografía musical (base de datos IcMuC)	30%	36	1,44	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15
Examen sobre los contenidos generales de la asignatura	45%	1,5	0,06	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15
Participación en clase y Asistencia a un congreso sobre iconografía musical	hasta 5%	0	0	1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15
Presentación oral de los ejercicios de catalogación.	15%	0,5	0,02	1, 6, 8, 10, 11, 14, 15

Bibliografía

Bibliografía general:

Baldassarre, A. "The Musicalization of the Visual Arts. Considerations of 20th century music iconography research" *Musique-Images-Instruments* 10 (2008): 142-169.

Ballester, J. "Iconografía musical: una disciplina entre la musicología y la historia del arte" *Edades* 10 (2002): 147-156.

Ballester, J. "Organología e iconografía" *Revista de Musicología* XXXII/2 (2009): 167-180.

Ballester, J. "Past and present of music iconography in Spain" *Music in Art* XXVII/1-2 (2002): 7-11.

Bordas, C. & de Vicente, A. "Recopilación bibliográfica de iconografía musical española" *Music in Art* XXX/1-2 (2005): 205-227.

Bordas, C. "Música y artes plásticas. Una presentación y otra mirada más al Pórtico de la Gloria" a *Campos Interdisciplinarios de la Musicología. Actas del V Congreso de la Sociedad Española de Musicología*. Madrid: SEdeM, 2001: 1227-1242.

Brown, H.M. "Iconography of Music" *New Grove* 9 (1980): 11-18.

Brown, H.M. & Lascelle, J. *Musical Iconography: A Manual for Cataloguing Musical Subjects in Western Art before 1800*. Cambridge: Harvard University Press, 1972.

Castiñeiras González, M.A. *Introducción al método iconográfico*. Santiago: Tórculo Edicions, 1997.

Duchet-Suchaux, G. & M. Pastoureau, M. *Guía iconográfica de la Biblia y los santos*. Madrid: Alianza, 1996.

Ford, T. *List of western instruments annotated from an iconographical point of view*. New York: Research Center for Music Iconography, 1987. [versión castellana de Ríos, K. *Lista de Instrumentos de Música Occidentales*. Madrid: AEDOM, 1999].

Hall, J. *Diccionario de temas simbólicos y artísticos*. Madrid: Alianza, 1996)

Lexicon Iconographicum Mythologicae Classicae. Zürich & München: Artemis, 1981-1997.

Panofsky, E. *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza, 1972.

Réau, L. *Iconographie de l'Art Chrétien*. Paris: P.U.F., 1956-59.

Schiller, G. *Iconography of Christian Art*. London: Lund Humphries, 1971-72.

Seebass, T. "Prospettive dell'Iconografia Musicale" *Rivista Italiana di Musicologia* XVIII (1983): 67-86.

Seebass, T. "Iconography" *New Grove* 12 (2001): 54-71.

van Straten, R. *An introduction to iconography*. Yverdon: Gordon & Breach, 1994.

van de Waal, H. *Inconclass. An iconographic classification system*. Leiden, 1973-1985 17 vols.

Revistas:

Imago Musicae

Music in Art (RCMI / RIdIM Newsletter)

Musique - Images - Instruments

Monografías:

Barbe, M. (ed.), *Musique et Arts Plastiques. Analogies et interférences*. Paris: PUF, 2006.

Bosseur, J.-I. *Musique et arts plastiques*. Paris: Minerve, 1998.

Bosseur, J.-I. *Musique et beaux-arts. De l'Antiquité au XIXe siècle*. Paris: Minerve, 1999.

Clouzot, M. *Images de musiciens (1350-1500). Typologies, figurations et pratiques sociales*. Turnhout: Brepols, 2007.

Clouzot, M. *La musicalité des images au Moyen Age: instruments, voix et corps sonores dans les manuscrits enluminés (XIIIe-XIVe siècles)*. Turnhout: Brepols, 2021.

- Clouzot, M. *Le Jongleur. Mémoire de l'Image au Moyen Age. Figures, figurations et musicalité dans les manuscrits enluminés (1200-1330)*. Berne: Peter Lang, 2011.
- Ember, I. *Music in Painting*. Budapest: Corvina, 1989.
- Ferino-Pagden, S. *Dipingere la musica. Strumenti in posa nell'arte del Cinque e Seicento*. Milano: Skira, 2000.
- Illiano, R. (ed.). *Music and Figurative Arts in the Nineteenth Century* Turnhout: Brepols, 2020.
- Illiano, R. (ed.). *Music and Figurative Arts in the Twentieth Century* Turnhout: Brepols, 2017.
- Leppert, R. *Music and Image. Domesticity, ideology and socio-cultural formation in eighteenth-century England*. Cambridge: C.U.P., 1988.
- López-Calo, J. (ed.), *Los instrumentos del Pórtico de la Gloria. Su reconstrucción y la música de su tiempo*, 2 vols La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1993.
- Marchesin, I. *L'Image Organum. La représentation de la musique dans les psautiers médiévaux 800-1200*. Turnhout: Brepols, 2000.
- Mirimonde, A. P. *Astrologie et Musique*. Genève: Minkoff, 1977.
- Mirimonde, A. P. *L'iconographie musicale sous les rois bourbons. La musique dans les arts plastiques (XVII-XVIII siècles)*. Genève: Minkoff, 1977.
- Robledo, L. *Los emblemas musicales de Juan de Vado*. Madrid: Fundación Caja Madrid, 2009.
- Rubin, J. H. & Mattis, O. (eds.). *Rival Sisters, Art and Music at the Birth of Modernism, 1815-1915*. London: Ashgate, 2014.
- Slim, H.C. *Painting Music in the Sixteenth Century*. Aldershot: Ashgate, 2002.
- Staiti, N. *Angeli e pastori. L'immagine musicale della Natività e le musiche pastorali natalizie* (Bologna: Ut Orpheus Edizioni, 1997).
- Villanueva, C. (ed.), *El Pórtico de la Gloria. Música, Arte y Pensamiento*. Santiago de Compostela: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago, 1988.
- Villanueva, C. (ed.), *El sonido de la piedra. Actas del encuentro sobre instrumentos en el Camino de Santiago*. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2005.
- Wieseman, M. E. *Vermeer and Music. The Art of Love and Leisure*. London: National Gallery Company, 2013.
- Winternitz, E. *Musical instruments and their symbolism in western art*. New Haven & London: Yale University Press, 1979.

Software
