



Cuadernos de Música Iberoamericana

Convocatoria para la recepción de artículos

DOSIER TEMÁTICO

Volumen 41, 2028

ICONOGRAFÍA MUSICAL Y GÉNERO: DINÁMICAS DE SUBVERSIÓN, TRANSGRESIÓN Y PERVERSIÓN EN LAS IMÁGENES DE LA CULTURA MUSICAL

Coordinadoras: Ruth Piquer Sanclemente (Universidad Complutense de Madrid) y
Luzia Aurora Rocha (ESART/IPCB y TECHN&ART)

La revista *Cuadernos de Música Iberoamericana*, editada por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales en colaboración con Ediciones Complutense, invita a los investigadores especialistas en música iberoamericana al envío de artículos inéditos y relevantes relacionados con la temática del dossier para el volumen 41 del año 2028: *Iconografía musical y género: dinámicas de subversión, transgresión y perversión en las imágenes de la cultura musical*.

Un aspecto todavía insuficientemente explorado en el ámbito iberoamericano es el de las relaciones entre iconografía musical, feminismo y género. El análisis iconográfico permite observar cómo las representaciones musicales reflejan tanto las normas sociales como las tensiones que las atraviesan, evidenciando los mecanismos mediante los cuales los códigos de género son reforzados, negociados o transformados. A lo largo de la historia, las sociedades han estado estructuradas en torno a jerarquías marcadamente masculinas, con roles de género relativamente rígidos; sin embargo, la cultura visual muestra también espacios de ambigüedad, negociación o desplazamiento de dichos roles. En las representaciones visuales de la música, los cuerpos, los instrumentos, las prácticas performativas y los espacios sonoros articulan relaciones de poder, normas de género y modelos de masculinidad y feminidad.

El presente dossier propone abordar estas dinámicas a través de tres categorías analíticas complementarias: subversión, transgresión y perversión. La subversión alude a aquellas representaciones que cuestionan o desplazan de manera sutil los modelos normativos establecidos. La transgresión designa imágenes que presentan una ruptura más evidente con las convenciones sociales y simbólicas de su tiempo. La perversión se entiende como una desestabilización más radical del orden simbólico, mediante representaciones que desvían los discursos normativos sobre el cuerpo, la sexualidad y el género, generando imágenes que exceden los marcos interpretativos dominantes.

Para abordar estas categorías, el dossier se apoya en un marco metodológico híbrido que integra el método iconológico de Erwin Panofsky con perspectivas provenientes de la semiótica visual, los estudios de comunicación, la historia cultural, la sociología, así como los estudios postcoloniales y de género. En este marco, la imagen musical deja de ser un mero vestigio del pasado para convertirse en un signo activo que acumula capas semánticas, horizontes de expectativas y participa en la producción de significados culturales y sociales. De este modo, la iconografía musical se entiende no solo como un repertorio de imágenes, sino como un espacio de negociación simbólica. La música es, además, una práctica corporalizada, y la iconografía musical debe atender a la gestualidad y a la dimensión performativa de la imagen. Las perspectivas feministas y de género constituyen el eje teórico transversal del dossier. Los regímenes de representación identificados por Griselda Pollock (1988) –virgen / santa, musa, *femme fatale*– configuran la figura femenina como objeto de deseo y la sitúan bajo una mirada escopofílica, en los términos planteados por Laura Mulvey (1975). A ello se suman nociones como el *display* de Lucy Green (1997), la “persona musical” de Philip Auslander (2006) y la concepción performativa del género de Judith Butler, que permiten precisar en qué condiciones una representación musical reproduce, negocia o subvierte dichos modelos. Siguiendo a Auslander, resulta especialmente pertinente distinguir entre representaciones que “hacen” y representaciones que “muestran hacer”, diferencia clave para analizar la construcción de género en imágenes de prácticas musicales y aquellas que convierten a los sujetos en objeto de contemplación.

Cabe plantear, como uno de los objetivos del dossier, una pregunta que no pretende cerrarse en esta propuesta: ¿en qué sentidos específicos puede la iconografía musical – y no otras formas de representación visual o cultural– cuestionar el orden patriarcal? La imagen musical remite siempre a una dimensión sonora, gestual y performativa ausente del propio soporte visual: no solo representa un cuerpo mirado, sino un cuerpo que suena, toca o canta. Esta doble articulación –el régimen escópico señalado por Mulvey y la “persona musical” que se hace o se muestra haciendo, en términos de Auslander– podría constituir una vía de especificidad que los estudios de caso del dossier estarían llamados a explorar.

El corpus del dossier se centrará preferentemente en España e Iberoamérica, abarcando desde la iconografía del período moderno (pintura, retablos, azulejos, emblemas o portadas de libros de música, entre otros) hasta las manifestaciones de la cultura popular contemporánea (fotografía, cartelería, portadas de discos, videoclips o soportes digitales). Se contemplarán asimismo manifestaciones vinculadas a tradiciones afrodescendientes e indígenas. Esta perspectiva diacrónica y comparada permitirá comprender cómo la iconografía musical no solo representa la música, sino que participa activamente en la construcción de identidades, en la articulación de jerarquías sociales y en la expresión de tensiones culturales.

La base bibliográfica que sustenta este planteamiento se articula en tres grandes ámbitos complementarios. En primer lugar, los estudios fundamentales sobre iconografía musical, que proporcionan el marco metodológico y conceptual de la disciplina; en segundo lugar, los trabajos dedicados a la organología histórica y a la representación visual de los instrumentos musicales; y, finalmente, las aportaciones procedentes de los estudios de género y de la historia cultural, que permiten abordar la construcción social de las identidades y su inscripción en la cultura visual. En este sentido, resultan especialmente relevantes las contribuciones de Tilman Seebass,

Richard Leppert, Florence Gétreau, Cristina Bordas, Cristina Santarelli, Isabel Rodríguez, Ruth Piquer y Luzia Aurora Rocha, entre otros, cuyos trabajos han contribuido a la consolidación y renovación del campo.

En conjunto, este enfoque permite entender la iconografía musical como un campo privilegiado para explorar las complejas interacciones entre música, sociedad y género, así como para analizar cómo las imágenes no solo reflejan, sino que participan activamente en la construcción de significados culturales a lo largo del tiempo.

Ejes temáticos

Los artículos pueden abordar, entre otros, los siguientes ejes temáticos:

- Iconografía musical desde perspectivas feministas y de género: enfoques metodológicos para el análisis iconográfico e iconológico.
- Construcción de arquetipos, estereotipos y modelos de representación: cánones, idealizaciones y narrativas visuales.
- Retratos, autorrepresentación y agencia de la mujer música: legitimación, visibilidad y construcción del sujeto musical.
- Cuerpo, corporalidad y performatividad musical: gestualidad, presencia escénica y relación entre cuerpo, instrumento y espacio sonoro.
- Instrumentos musicales y codificación simbólica: jerarquías y procesos de apropiación y resignificación.
- Prácticas y experiencias musicales: ámbitos domésticos, rituales, públicos o escénicos como configuradores de identidades de género.
- Mitos, alegorías y representaciones sacras: imaginarios simbólicos.
- Regímenes de representación, mirada y deseo: construcción visual del cuerpo musicalizado, erotismo y dinámicas de poder.
- Subversión, transgresión y desestabilización de los modelos normativos.
- Iconografías de resistencia y contradiscurso: representaciones de músicas afrodescendientes, indígenas y disidencias sexuales.
- Recepción, resignificación y usos contemporáneos de la imagen musical: relecturas y dimensiones políticas de la iconografía histórica.

Los artículos deberán ajustarse a las normas editoriales y al ámbito temático de la revista. Deberán remitirse utilizando la plataforma en línea Open Journals System (OJS). La convocatoria estará abierta hasta el **31 de enero de 2027**:

<https://revistas.ucm.es/index.php/CMIB/about/submissions>

Tras la aprobación de su publicación a través del sistema de doble ciego, el coordinador del dossier puede solicitar modificaciones en los textos para ajustarlos al contenido general de la sección. Además de su impresión en papel, la revista será publicada en el portal de revistas científicas de Ediciones Complutense de acceso libre:

<http://revistas.ucm.es/index.php/CMIB>.

Bibliografía

- Auslander, Philip. 2006. "Musical Personae". *The Drama Review* 50, n.º 1: 100-119.
- Baldassare, Antonio. 2000. "Reflections on Methods and Methodology in Musical Iconography". *Music in Art. International Journal for Music Iconography* 25, n.º 1-2: 33-38.
- Bordas, Cristina, y Alfonso de Vicente. 2005. "Recopilación bibliográfica de iconografía musical española". *Music in Art. International Journal for Music Iconography* 30, n.º 1-2: 205-227.
- Butler, Judith. 1990. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Nueva York: Routledge.
- Cowie, Elizabeth. 1978. "Woman as Sign". *m/f* 1: 49-63.
- Gétreau, Florence. 2022. *Voir la musique. Nouvelle édition*. Paris: Citadelles & Mazenod.
- Green, Lucy. 1997. *Music, Gender, Education*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haskell, Francis. 1994. *La Historia y sus imágenes. El Arte y la interpretación del pasado*. Madrid: Alianza Forma.
- Leppert, Richard. 1993. *The Sight of Sound: Music, Representation and the History of the Body*. Berkeley / Los Ángeles: University of California Press.
- Mulvey, Laura. 1975. "Visual Pleasure and Narrative Cinema". *Screen* 16, n.º 3: 6-18.
- Nochlin, Linda. 1988. *Women, Art and Power and Other Essays*. Londres: Thames and Hudson.
- Panofsky, Erwin. 2008 [1939]. *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza.
- Piquer Sanclemente, Ruth. 2013. "Aquello que se escucha con el ojo: la iconografía musical en la encrucijada". *Síneris. Revista de Musicología* 9. <https://www.sineris.es>.
- Pollock, Griselda. 1988. *Vision and Difference: Femininity, Feminism and Histories of Art*. Londres: Routledge.
- Rocha, Luzia Aurora. 2012. *Iconografia Musical no Barroco Português*. Lisboa: CESEM.
- Santarelli, Cristina. 2012. "Disquieting Muses and Tired Troubadours: Giorgio de Chirico and Mediterranean Metaphysics". *Music in Art* 37, n.º 1/2: 265-273. <http://www.jstor.org/stable/24420207>.
- Seebass, Tilman. 2001. "Iconography". En *New Grove Dictionary of Music and Musicians*, ed. Stanley Sadie, vol. 12, 54-71. Londres: Macmillan.
- Winternitz, Emanuel. 1979. *Musical Instruments and Their Symbolism in Western Art*. New Haven: Yale University Press.