

Comunicações

Representações de mulheres na música: Inventário e catalogação de obras de arte em base de dados de artes visuais

Tharine Cunha de Oliveira¹

Profª Drª Luciane Viana Barros Páscoa²

RIIDIM-Brasil/AM

Resumo

Esta pesquisa tem por objetivo desenvolver um inventário de imagens artísticas de representações de mulheres na música. A investigação está em andamento e foi realizada a partir de uma seleção de bases de dados virtuais de história da arte, de iconografia musical, e de museus que disponibilizassem seu catálogo online. As bases de dados consultadas foram Art Resource, Art Project Google, The Grove Art, Bridgemann Education, Répertoire Internationale d'Iconographie Musicale – RIIDIM. Após o registro das imagens e suas fichas técnicas, as obras foram organizadas com o intuito de estabelecer categorias para apreciação e compreensão. Foi utilizada uma ficha técnica de acordo com os parâmetros de indexação do RIIDIM. Paralelamente ao processo de inventário e catalogação foi realizada a leitura de bibliografia concernente ao tema da pesquisa, seja iconografia musical, história da arte, estilos artísticos, iconografia, iconologia e estudos de gênero na arte para a fundamentação teórica. Das obras apuradas, elaborou-se um catálogo organizado por seções de gênero, técnica e período. Com base nestas obras estabeleceu-se uma relação entre arte e sociedade, onde foram observados os aspectos simbólicos dos atributos femininos e também elementos das práticas sociais, tais como a dualidade entre submissão e desejo de emancipação. Para esta comunicação, foram selecionadas obras já identificadas na base de dados Art Resource.

Palavras-chave: inventário; iconografia musical; obras de arte; mulheres.

---

1 Aluna do 5º período do curso de graduação em música na UEA e bolsista de iniciação científica da FAPEAM-AM.

2 Orientadora de Iniciação Científica na Universidade do Estado do Amazonas – UEA.

Introdução

Os estudos de iconografia musical tiveram início em 1967, quando o Centre d'Iconography Musicale foi criado em Paris por Geneviève Thibault e, em 1972, o Research Center for Music Iconography foi fundado por Barry S. Brook e Emanuel Winternitz na City University of New York, com o objetivo de realizar pesquisas sobre assuntos musicais representados em obras de arte. A partir de então, foi criada no âmbito da musicologia histórica uma nova linha de pesquisa que procurou estabelecer um diálogo entre a música e as artes visuais. Antes dos eventos musicais serem documentados pela fotografia e vídeo, as obras de arte pictóricas, gráficas, escultóricas e arquitetônicas foram as principais fontes de ilustração, contribuindo assim com informações significativas para a história da música (BROOK, 1972).

A iconografia musical compreende e investiga os seguintes aspectos: representação de instrumentos musicais e sua estrutura, seus aspectos técnicos e a sua utilização em conjuntos; as informações sobre intérpretes e compositores, sobre a relação de um tipo de instrumento com determinado grupo social, gênero e ambiente cultural; sobre o simbolismo da música e seu significado dentro de um contexto social, teológico, filosófico e cultural; sobre os aspectos na notação musical; sobre as definições de desempenho musical, incluindo aí detalhes da acústica em configurações históricas, ou mesmo a maquiagem e a indumentária em conjuntos musicais; também pode informar sobre a função social da música através de aspectos religiosos, mitológicos, civis, militares e cotidianos; as relações estéticas interdisciplinares e sobre os teatros e os espaços da música.

Esta linha de pesquisa tem obtido significativa representatividade em universidades de diversos países, porém, ainda pode ser considerada nova no ambiente acadêmico brasileiro. Em julho de 2013 foi instituído um Grupo de Trabalho do Repertório Internacional de Iconografia Musical no Brasil (RIIdIM – Brasil) na Universidade do Estado do Amazonas, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes e ao Laboratório de Musicologia e História Cultural (UEA), com o objetivo de produzir trabalhos de pesquisa que colaborem com o projeto nacional de indexação, catalogação, pesquisa e divulgação do patrimônio iconográfico musical brasileiro.

Assim sendo, a pesquisa reúne imagens de mulheres na música, numa tentativa de inventário e catalogação das representações de iconografia musical e gênero. Os estudos históricos das mulheres na música costumavam ser tradicionalmente focalizados em relatos de mulheres excepcionais como intérpretes e compositoras, ou então associados com a literatura sobre a música como um componente tradicional de socialização e educação de mulheres. Como catego-

ria contemporânea de investigação, o estudo das mulheres na música está diretamente relacionado à história das mulheres e às pesquisas acadêmicas associadas com o estudo sistemático do gênero. Neste contexto, o gênero é tratado como um conceito socialmente construído com base nas diferenças percebidas entre os sexos e uma forma primária de significar relações de poder. (TICK, et. al. 2014)

O resultado final da pesquisa consistirá em um inventário e subsequente catalogação de imagens artísticas com a temática da representação das mulheres na música. Foram consultadas bases de dados virtuais de história da arte, de iconografia musical, e de museus que disponibilizam seu catálogo online, sendo estas: Art Resource, Bridgemann Education, The Grove Art, Répertoire Internationale d'Iconographie Musicale, Enciclopédia de Artes Visuais, Web Gallery of Art e Art Project Google. A ficha de catálogo seguiu os padrões previstos pelo RIDIM, com as seguintes informações: título da obra, autor (data de nascimento e morte), tipo (pintura, gravura, etc), data da obra, dimensões, técnica, títulos adicionais, local (acervo ou museu), descrição breve, identificação de instrumentos musicais e referências bibliográficas. As imagens foram organizadas por gênero, época e temática, com o intuito de estabelecer categorias para apreciação e compreensão. Paralelamente ao processo de inventário e catalogação foi realizada a leitura de bibliografia concernente ao tema da pesquisa para fundamentação teórica. Para esta comunicação foram selecionadas algumas imagens pesquisadas na base de dados virtual do Art Resource.

Descrição do catálogo

O catálogo é composto por aproximadamente 510 obras, entre imagens e pormenores, as quais foram agrupadas nas categorias de Época, Técnica e Gênero. Por Época temos o quantitativo de: Antiguidade – 03; Idade Média – 24; Idade Moderna – 188; Idade Contemporânea – 288; Sem autoria atribuída – 07. A categoria Técnica contém: Pintura – 383; Escultura – 13; Cerâmica – 05; Fotografia – 23; Desenho – 22; Artes Gráficas – 47; Pormenores – 17. Gênero dispõe de: Aulas – 21; Cenas Coletivas – 31; Pose com instrumento – 276; Performance – 79; Retrato – 66; Relações Indiretas – 37.

Categoria Gênero – Seções:

Aulas – A proposta para esta seção, são imagens que retratem uma cena de aprendizagem musical, como o quadro *A lição de Música* (Fig. 01), 1877 de

Frederic Leighton (1830-1896), onde uma jovem ensina uma menina a tocar bandolim. O ambiente do acontecimento assemelha-se ao interior de uma casa e a naturalidade na postura de ambas, nos leva a crer se tratar de uma cena doméstica, em que a mãe ensina a filha. A fotografia da Companhia Byron de Nova Iorque (Fig. 02) torna-se também um bom exemplo, já que, como o título mesmo informa, senhorita Harding ao piano instrui um homem ao violino, ambos cegos – Registro da Associação Nova Iorque para Cegos. Do mesmo modo, no detalhe da obra *A lição de Música* (Fig. 03) de Paul-Albert Besnard (1849-1934), Ernest Chausson (1855-99) compositor francês orienta sua esposa ao piano.

Cenas Coletivas – Nesta, pretende-se agrupar imagens na qual a maioria dos personagens em cena não participam ativamente do evento musical. Em *Um Estabelecimento para Senhoritas Elegantes* (Fig. 04), aquarela de Edward Francis Burney (1760-1848), apresenta-se de forma satírica o comportamento de moças num internato. Estas, estão sendo domesticadas, através de aulas de dança e música, contudo em demasiada postura. A crítica se apresenta mais nítida na parte superior da extrema direita da tela, onde, vê-se através da janela, uma jovem fugindo com um cavalheiro. O *Carnaval nas Ruas de Paris* (Fig. 05) de Etienne Jaurat (1699-1789) apresenta uma festividade ao ar livre, alguns personagens em gestos dançantes, outros tocando instrumentos, entre os músicos uma senhora de saia vermelha tocando um instrumento percussivo.

Pose com instrumento - Como o nome sugere, as musicistas retratadas estão com seus instrumentos, contudo, suas posturas não definem a execução dos mesmos. Retrato da cantora norte-americana *Lena Horne (1917-2010)* ao piano (Fig. 06), por Edward Biberian (1904-1986), a cantora atuou com vários músicos de jazz, apesar de não ser considerada por alguns críticos como tal, por não fazer improvisações nos seus shows. Na tela Horne repousa uma das mãos sobre a tampa do piano. A tela de Meredith Frampton (1894-1984), *Retrato de uma Senhorita* (Fig. 07), 1935 e a tela de Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), *Senhorita pensativa segurando um bandolim* (Fig. 08), 1865 apresentam respectivamente uma jovem posando ao lado de um violoncelo e uma moça num ateliê de artes assentada frente uma tela, segurando despreocupadamente um bandolim. Na fotografia da primeira orquestra feminina na Europa dirigida por Josephine Amann-Weinlich, século XIX (Fig. 09), as musicistas encontram-se acompanhadas de seus instrumentos.

Performance – Manifestação Musical. Exemplos: Apresentação de uma dupla de cantores de ópera no cartão de Henry Matthew Broock (1875-1960), *O Teatro de Nova Francesa de Bell* (Fig. 10); Solo de uma violoncelista no-

meada pelo autor como *Madame Suggia*, 1920-3 (Fig. 11), óleo sobre tela de Augustos Edwin John (1878-1971); *Música para Noite*, 1851 (Fig. 12) de Henrich Carpentero (1820-1874) contendo uma camponesa a janela cantando com um homem.

Retrato - Esta seção destina-se a personagens relevantes na vida de músicos e compositores (mães, irmãs, esposas, filhas), e a musicistas sem o instrumento. *Marietta Albani* (1823-1894), fotografia de Eugene Disderi (1819-1889); cantora de ópera, contralto italiana (Fig. 13). *Henriette Sontag* (1806-1854), óleo sobre tela de Paul Delaroche (1797-1856), alemã, cantora de ópera (Fig. 14). Retrato de *Nina Hagerup* esposa de Edward Grieg (1843-1907) compositor norueguês por Franz von Lenbach (Fig. 15). *Giuseppina Strepponi* (1815-1897) soprano italiana, amante e segunda esposa do compositor italiano Giuseppe Verdi (1813-1901), sem autoria atribuída (Fig. 16). Também sem autoria atribuída, o *Retrato da esposa de Hector Berlioz* (Fig. 17).

Relações indiretas - Nesta, as mulheres são retratadas com a função de musas inspiradoras e/ou expectadoras. Em *Genevieve*, 1812 (Fig. 18) de George Dawe (1781-1829), a mulher está localizada a frente do músico, este ao tanger a harpa fita-a em busca de inspiração (a partir de um poema de S. T. Coleridge intitulado 'Love'). E *Senhorita Camargo dançando* (Fig. 19) de Nicolas Lancret (1690-1743), onde a protagonista está no centro da tela e os demais personagens, enquanto tocam admiram-na. *O Camarote* (Fig. 20) de Jean Louis Forain (1852-1931). A cena se passa no interior de um teatro em que o camarote registrado revela duas senhoras, uma delas segurando um binóculo, acessório recorrente nos salões de ópera. De igual modo, temos *O Teatro*, 1902 (Fig. 21) sem autoria atribuída e *Propaganda de Alfaiataria para a Alta Sociedade, Paris, 1905: Camarote do Teatro* (Fig. 22). Há também capas de partituras, *Noite na Ásia* (Fig. 23) de René Magritte (1898-1967), por exemplo, estampa um rosto oriental feminino.

Considerações

Através das obras inventariadas, pudemos perceber uma relação entre arte e sociedade, já que o artista é um ser social e independe de sua vontade a influência que as transformações sociais exercem em sua obra. Considerando o recorte temporal, vemos que na Grécia Antiga, os artistas procuraram materializar por meio das artes visuais a idealização da mulher como sendo um ser puro preparado para o ofício sagrado. Na Idade Média, época de hegemonia do pensamento cristão, a mulher aparecerá ora como santa, ora como um ser especial

que receberá uma educação virtuosa para passá-la aos filhos. Na Idade Moderna, período de defesa dos princípios: igualdade, liberdade e fraternidade, observamos a mulher atingindo relativa liberdade no tocante a música. Estas, são retratadas como musicistas em bailes, por exemplo. Nas épocas posteriores, veremos a mulher atuando como profissional de música, no entanto vista como uma desvirtuada. Neste particular, observamos que no passado a mulher era coagida a ser pura para servir aos deuses e em outro momento considerada impura para servir aos homens.

Referências

- BOGIN, Meg. *The women troubadours*. New York/London: W. W. Norton & Company, 1980.
- CHITI, Patricia Adkins. *Las mujeres em la música*. Madrid: Alianza Música, 1995.
- GARB, Tamar. Gênero e Representação. In. FRASCINA, Francis. Et. Al. *Modernismo e modernidade: a pintura francesa no século XIX*. São Paulo: Cosac Naify, 1998.
- GROSENICK, Uta (org). *Mulheres artistas nos séculos XX e XXI*. (Trad. Carlos Sousa de Almeida). Köln: Taschen, 2002.
- HAUSER, Arnold. *História Social da Arte e da Literatura*. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
- JOLY, Martine. *Introdução à Análise da Imagem*. Lisboa: Edições 70, 1994.
- LORENTE, Juan F. Esteban. *Tratado de iconografía*. Madrid: Istmo, 1990.
- PANOFSKY, Erwin. *Estudos de iconologia*. Lisboa: Estampa, 1995.
- PANOFSKY, Erwin. *Significada nas Artes Visuais*. São Paulo: Perspectiva, 1991.
- REVILLA, Frederico. *Diccionario de iconografía y simbología*. Madrid: Cátedra, 2012.

Fontes Eletrônicas:

- BROOK, Barry S. "RIDIM: A new international venture in iconography", in: Notes XXVIII/4 (1972), 652-663.
- DAVIS, Lucy. "Feminist musicology". The Oxford Companion to Music. Ed. Alison Latham. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 18 May. 2014. <<http://www.oxfordmusicoline.com/subscriber/article/opr/t114/e2461>>

FULLER, Sophie. "Women in music." The Oxford Companion to Music. Ed. Alison Latham. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 18 May. 2014. <<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t114/e7375>>

PORTO, Patrícia Per; NOGUEIRA, Isabel. Imagem e representação em mulheres violonistas: algumas reflexões sobre Josefina Robledo. In: <http://www.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2007/musicologia/musicolPPPortoIPNogueira.pdf>

TICK, Judit. et al. "Women in music." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press, accessed May 18, 2014. <<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/52554>>

APÊNDICE – AMOSTRA ICONOGRÁFICA

Figura 01

Artista: Leighton, Frederic (1830-1896)

Obra: *A Lição de Música*. 1877.

Localização: Galeria de Arte Guildhall, Londres, Grã-Bretanha.

Créditos: HIP / Art Resource, NY

Referência: ART184346

Dimensões: 4246 x 4112 px

Instrumento: Bandolim

Figura 02

Artista: Companhia Byron (Nova Iorque)

Obra: *Mulher Cega, senhorita Harding, ao piano instruindo um homem cego no violino na Associação Nova Iorque para Cegos*.

Técnica: Fotografia

Localização: Museu da Cidade de Nova Iorque, NY, EUA.

Créditos: Museu da Cidade de Nova Iorque / Art Resource, NY.

Referência: MNY39216

Dimensões: 5075 x 6562 px

Instrumento: Piano

Figura 03

Artista: Besnard, Paul-Albert (1849-1934)

Obra: *A Lição de Música. Ernest Chausson (1855-99) e sua esposa*.

Localização: Museu Barão Martin Gray, França.

Créditos: Gianni Dagli Orti / Art Resource, NY.

Referência: AA394271

Dimensões: 3022 x 2318 px

Instrumento: Piano

Figura 04
Artista: Burney, Edward Francis (1760-1848)
Obra: *Um estabelecimento para jovens senhoras elegantes*.
Técnica: Aquarela
Créditos: Eileen Tweedy / Art Resource, NY.
Referência: AA327811
Dimensões: 2525 x 1758 px
Instrumento: Piano e Tamborim

Figura 05
Artista: Jeaurat, Etienne (1699-1789)
Obra: *Carnaval nas Ruas de Paris, 1757*.
Localização: Museu Carnavalet Paris
Créditos: Gianni Dagli Orti / Art Resource, NY.
Referência: AA368819
Dimensões: 2100 x 2708 px
Instrumento: Percussão e Flautim.

Figura 06
Artista: Biberman, Edward (1904-1986)
Obra: *Lena Horne (1917-2010), Cantora, 1947*.
Técnica: Óleo sobre Tela.
Localização: Galeria Nacional de Retratos, Instituto Smithsonian, Washington.
Créditos: Galeria Nacional de Retratos, Washington / Art Resource, NY.
Referência: ART56448
Dimensões: 4609 x 7627 px
Instrumento: Piano

"Iconografia, Música e Cultura: relações e trânsitos"

Figura 07
Artista: Frampton, Meredith (1894-1984)
Obra: *Retrato de uma senhorita*. 1935.
Técnica: Óleo sobre Tela. (205.7 x 107.9 cm)
Localização: Galeria Tate, Londres, Grã-Bretanha.
Créditos: Tate, Londres / Art Resource, NY.
Referência: ART77410
Dimensões: 2604 x 4967 px
Instrumento: Violoncelo

Figura 08
Artista: Corot, Jean-Baptiste Camille (1796-1875)
Obra: *Senhorita pensativa segurando Bandolim*. 1865.
Técnica: Óleo sobre Tela. (56 x 46 cm)
Localização: Museu de Orsay, Paris, França.
Créditos: RMN-Grand Palais / Art Resource, NY.
Referência: ART181839
Dimensões: 4096 x 4921 px
Instrumento: Bandolim

Figura 09
Artista: Sem autoria atribuída, séc. XIX.
Obra: *A primeira orquestra feminina na Europa, dirigida por Josephine Amann-Weinlich (Áustria), ca. 1870*.
Técnica: Fotografia
Localização: Áustria
Créditos: Adoc-Photos / Art Resource
Referência: ART329696
Dimensões: 3744 x 2158 px

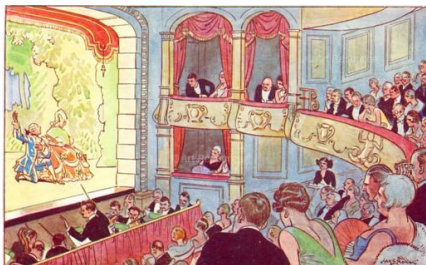

Figura 10
Artista: Broock, Henry Matthew (1875-1960)
Obra: *O Teatro de Nova Francesa de Bell.*
Técnica: Cartões
Localização: Coleção Amoret Tanner
Créditos: Coleção Amoret Tanner / Art Resource, NY
Referência: AA563728
Dimensões: 4500 x 2766 px

Figura 11
Artista: John, Augustus Edwin (1878-1971)
Obra: *Madame Suggia* (1920-3)
Técnica: Óleo sobre Tela. (1867 x 1651 mm)
Localização: Galeria Tate, Londres, Grã-Bretanha.
Créditos: Tate, Londres / Art Resource, NY.
Referência: ART53582
Dimensões: 6716 x 7737 px
Instrumento: Violoncello.

Figura 12
Artista: Carpentero, Henrich (1820-1874)
Obra: *Música para Noite.* 1851.
Localização: Museu Cívico Revoltella, Trieste, Itália.
Créditos: Alinari / Art Resource, NY.
Referência: ART132175
Dimensões: 2210 x 3023 px

Figura 13
Artista: Disderi, Eugène (1819-1889)
Obra: *Marietta Alboni (1823-1894)*, ca. 1865.
Contralto Italiana.
Técnica: Fotografia
Créditos: Adoc-Photos / Art Resource,
NY.
Referência: ART329389
Dimensões: 2191 x 3598 px

Figura 14
Artista: Delaroche, Paul (1797-1856)
Obra: *Henriette Sontag (1806-1854)*. Cantora
alemã.
Técnica: Óleo sobre Tela. (73 x 60 cm)
Localização: Hermitage, St. Petersburg,
Russia.
Créditos: Scala / Art Resource, NY.
Referência: ART71537
Dimensões: 4764 x 6048 px

Figura 15
Artista: Lenbach, Franz von (1836-1904)
Obra: *Nina Hagerup esposa de Edward Grieg
(1843-1907)*.
Localização: Casa Edward Grieg, Nordas
Lake, Bergen, Noruega.
Créditos: Alfredo Dagli Orti / Art Resour-
ce, NY.
Referência: AA347112
Dimensões: 2025 x 2595 px

Figura 16
Artista: Sem autoria atribuída.
Obra: *Giuseppina Strepponi (1815-1897), soprano italiana.*
Localização: Museu do Teatro Scala de Milão.
Créditos: Gianni Dagli Orti / Art Resource, NY.
Referência: AA387943
Dimensões: 2353 x 2963 px

Figura 17
Artista: Sem autoria atribuída.
Obra: *Retrato da esposa de Hector Berlioz.*
Localização: Coleção Privada, Paris, França.
Créditos: Bridgeman-Giraudon / Art Resource, NY.
Referência: ART42846
Dimensões: 6193 x 7243 px

Figura 18
Artista: Dawe, George (1781-1829)
Obra: *Genevieve.* 1812.
Técnica: Óleo sobre Tela.
Localização: Museu de Nova Zelândia, Wellington, Nova Zelândia.
Créditos: Museu de Nova Zelândia / Art Resource, NY.
Referência: ART449449
Dimensões: 2152 x 3134 px
Instrumento: Harpa

"Iconografia, Música e Cultura: relações e trânsitos"

Figura 19
Artista: Lancret, Nicolas (1690-1743)
Obra: *Senhorita Camargo dançando*. 1730.
Técnica: Óleo sobre Tela. (41.7 x 54.5 cm)
Localização: Coleção Wallace, Londres, Grã-Bretanha.
Créditos: Coleção Wallace, Londres / Art Resource, NY.
Referência: ART396328
Dimensões: 5482 x 4347 px

Figura 20
Artista: Forain, Jean Louis (1852-1931)
Obra: *O camarote*.
Localização: Museu Carnavalet Paris.
Créditos: Gianni Dagli Orti / Art Resource, NY.
Referência: AA380862
Dimensões: 2556 x 2945 px

Figura 21
Artista: Sem autoria atribuída.
Obra: *O Teatro*. 1902.
Técnica: Óleo sobre Tela.
Localização: Barcelona, Espanha.
Créditos: Ramon Manent / Art Resource, NY.
Referência: AR9156626
Dimensões: 5610 x 4648 px

Figura 22

Artista: Guillaume, Albert (1873-1942)

Obra: *Propaganda de Alfaiataria para Alta Sociedade, Paris, 1905: camarote do teatro.*

Localização: Paris, França.

Créditos: Coleção Amoret Tanner / Art Resource, NY.

Referência: AA570532

Dimensões: 3860 x 4500 px

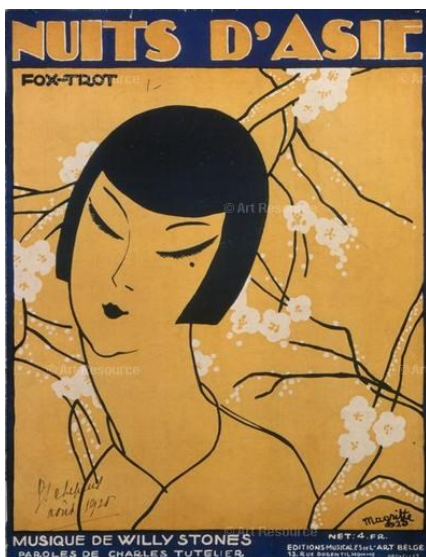

Figura 23

Artista: Magritte, René (1898-1967)

Obra: *Noites na Ásia.* Capa de partitura.

Técnica: Artes Gráficas.

Créditos: Herscovici / Art Resource, NY.

Referência: ART109108

Dimensões: 2524 x 3276 px