

Iconografía musical y su didáctica: entre la mimesis y el símbolo en el contexto de la formación de maestros¹

Susana Sarfson Gleizer
 Universidad de Zaragoza

Musical Iconography and its Didactic: between mimesis and symbol in the context of teacher training

Susana Sarfson Gleizer
 Universidad de Zaragoza

Resumen

Este artículo reflexiona acerca de las posibilidades que ofrece la iconografía musical como punto de partida para un aprendizaje complejo, que integre vivencias artísticas (plásticas y musicales) con un enfoque humanista y globalizador, en el contexto de la formación universitaria del profesorado. En primer término se desarrolla el marco teórico y epistemológico referido tanto a las didácticas específicas implicadas como a la historia del arte y a la retórica de la imagen que se ha tenido en cuenta. A continuación se expone una experiencia

Abstract

This paper reflects on the possibilities that musical iconography offers as the starting point for a complex learning integrating both visual and musical art experiences following a humanistic and comprehensive approach, in the context of university teacher training. Firstly, it refers to the theoretical and epistemological framework related both to the specific teaching involved and to art history and the rhetoric of the image that has been considered. Then an experience of action research is presented, conducted with university teacher trainees (belonging

¹ Este trabajo se ha realizado mediante el Programa de Incentivación de la Innovación Docente de la Universidad Zaragoza.

de investigación-acción, realizada con estudiantes del Grado de Magisterio (InfantilyPrimaria), referida a la iconografía musical y su didáctica, en la que se apunta a la integración de competencias mediante la vivencia artística. Se ha buscado proporcionar situaciones de aprendizaje que promovieran la reflexión, el conocimiento de un repertorio de obras de arte plástico y musical así como algunos de los símbolos que pueden estar presentes en dichas obras, y también propiciar la experiencia artística directa a través de la reelaboración mediante técnicas variadas. Se concluye la necesidad de tener en cuenta tanto las vivencias artísticas personales, como la comprensión de los símbolos presentes en las obras de arte, vinculados con el recorrido cultural de la humanidad, en la formación universitaria de maestros.

Palabras clave: Música/ Educación Musical/ Educación artística/ Formación del profesorado/ Interdisciplinariedad/ Museos.

to Initial and Primary levels), based on musical iconography and its teaching, so as to integrate competencies through the artistic experience. We sought to provide learning situations that would promote not only reflection, but also a knowledge of a repertoire of music and of visual art works and some of the symbols that may be present in them, and also to bring about direct artistic experiences through the reprocessing of these works using various techniques.

Key words: Music/ Music Education/ Art education/ Teacher training/ Interdisciplinary Approach/ Museums.

Introducción

¿Qué peso tiene la mimesis clásica en la mirada de los estudiantes de magisterio? ¿Cuál es la importancia que dan a la carga simbólica del arte? ¿Qué relación advierten entre las obras musicales y plásticas, que puedan aplicarse a su futuro profesional como maestros? ¿Qué propuestas de didáctica interrelacionada de las expresiones artísticas (plástica y musical) se podrían adecuar a la educación obligatoria? Todas estas cuestiones han dado lugar a esta experiencia en torno a la iconografía musical como punto de partida para una aproximación formativa interdisciplinar, en el ámbito de la formación de maestros de Educación Infantil y Primaria.

A partir de la experiencia docente universitaria, este artículo explora algunas de estas preguntas, sin agotar las respuestas, aunque explora algunos caminos para intentar acercarse a cuestiones referidas a las posibilidades de enfoque interdisciplinar en la formación inicial de los maestros, para ayudar a integrar tanto conocimientos como habilidades vinculadas a técnicas artísticas, y a la reflexión acerca de los procesos de transmisión de la cultura.

En la formación universitaria correspondiente a los actuales Grados de Maestro en España, las asignaturas de las áreas de Didáctica de la Expresión Musical y Didáctica de la Expresión Plástica ofrecen a los estudiantes una formación inicial (epistemológica, técnica y didáctica) a través de asignaturas específicas, que varían en función de las distintas universidades. Sin embargo, en la Educación Primaria (enseñanzas obligatorias), estas disciplinas aparecen actualmente entrelazadas en una asignatura denominada *Educación Artística* (RD 126/2014, BOE del 28 de febrero de 2014).

Entonces, se ha buscado en primer lugar establecer una base epistemológica, para implementar buenas prácticas que conjugaran conocimientos y competencias a través de vivencias artísticas, tomando la iconografía musical como génesis de una labor docente.

En esta propuesta se tiene en cuenta la mejora de la motivación de los estudiantes universitarios, mediante actividades de carácter práctico con sustento teórico, que puedan ser eficaces en contextos académicos diversos, y que propicien en el futuro maestro la profundización del conocimiento de los lenguajes artísticos y de sus símbolos, teniendo en cuenta, además, la emoción provocada ante el fenómeno artístico y la importancia que tiene la propia experiencia, tanto musical como plástica, para consolidar vivencias artísticas personales. Se trata de facilitar una lectura de la obra de arte, más allá de su descripción superficial, intentando acercar el universo simbólico del arte a los futuros maestros, pero también de motivar a los estudiantes universitarios para la propia práctica artística (musical y plástica).

Antecedentes y marco teórico

La iconografía musical, entendida como el estudio de las representaciones visuales de sujetos musicales (Randel, 2003), puede contribuir al estudio de los instrumentos musicales, de las prácticas interpretativas, de los roles sociales y culturales de la música y de los músicos y, en su contexto dentro de la historia del arte, al conocimiento de los estilos y épocas, de las técnicas de expresión plástica, así como a la comprensión global de las artes. La iconografía musical puede ser *mimesis*, al reflejar en forma verosímil las prácticas musicales de una época, o bien aludir en forma simbólica a ciertos conceptos, cuando se utilizan elementos musicales como medio de situar el mensaje visual en un universo alejado semánticamente de lo meramente icónico, pero con una vinculación en el plano de las ideas.

Las investigaciones sobre iconografía musical que se han desarrollado durante los últimos años están centradas en la recuperación y estudio de repertorios iconográficos (Roubina, 2010) así como en el cruce de datos con la historia de la música, con la organología, o con la antropología. Los trabajos de investigación previos sobre iconografía musical educativa han tenido una orientación diferente a la que aquí planteamos, y se han dirigido principalmente al ejercicio de la discriminación auditiva como base para la generación de grafías analógicas de parámetros del sonido en sujetos infantiles (Cartas Martín, 2006).

A partir de estas cuestiones iniciales, se planteó un proyecto de investigación en el que, tomando como punto de partida la iconografía musical en obras del arte universal, se realizara un acercamiento interdisciplinar para armonizar conocimientos,

técnicas, metodologías, en suma: competencias propias tanto de la educación musical como de la educación plástica, en el contexto de la formación universitaria de maestros de primaria y de educación infantil, teniendo en cuenta los conceptos epistemológicos de la historia del arte, y un enfoque globalizador de carácter humanístico. Algunos de los conceptos que subyacen son los que se hacen explícitos a continuación.

Vivimos inmersos en una cultura fuertemente visual, pero a veces los símbolos presentes en las imágenes de utilización cotidiana provienen de fuentes clásicas, o de la mitología, de las religiones o de la literatura, y contienen información que complementa otros códigos comunicativos. Las representaciones iconográficas constituyen una estrategia para hacer comprensibles los más diversos conceptos (Fernández Cardona, 2011). El análisis de las imágenes de diversas culturas y épocas es una herramienta útil para comprender su modo de ser y de pensar (Marroquín y Cavazos, 2009). Además, el conocimiento de las obras de arte ayuda a nutrir el repertorio de imágenes mentales, que pueden ser desencadenantes de emociones (Meyer, 2001), teniendo en cuenta que el arte musical tiene su sustento psicológico en esta misma capacidad de ahondar emociones (Vigotsky, 1986).

Por otra parte, es necesario que los docentes adscritos al área de Didáctica de la Expresión Musical relacionen su propia práctica docente con su trabajo investigador (Subirats, 2011). Teniendo en cuenta los enfoques activos que promueve el EEES en la docencia universitaria, y con la intención de favorecer una perspectiva humanística, integradora para los estudiantes, que tenga en cuenta la importancia de la comprensión de la herencia cultural europea en la formación universitaria, se ha buscado, también, la utilización de las nuevas tecnologías que facilitan el acceso a las fuentes artísticas y a su interpretación (European Commission, 2013). En la formación universitaria del magisterio es necesario -y especialmente formativo- vincular las experiencias vinculadas a las artes plásticas (tanto prácticas como contemplativas y de reflexión) con la historia del arte en forma activa, buscando potenciar la creatividad (Martínez Díez, 1993). En la didáctica de la música y de las artes plásticas es útil tener en cuenta las premisas de conocer, reflexionar, debatir, construir, que resultan fundamentales para aprehender los conceptos artísticos (Barbosa, 2005). Asimismo, en los últimos años se acepta la importancia de considerar el desarrollo de la competencia cultural y artística como ámbito común, valorando la importancia de la comprensión de los diversos códigos artísticos (Alsina, 2010).

La música y las artes plásticas requieren la participación activa de la persona, y su práctica proporciona las experiencias que permiten interiorizar cuestiones inefables. Los objetos artísticos proporcionan experiencias que no se consiguen sin cultivar el arte (Tourrián, 2011). Además, es importante combinar diferentes enfoques metodológicos en la investigación referida a la educación artística (Alonso-Sanz, 2013), teniendo en cuenta que una de las cuestiones más importantes de la pedagogía es la del fomento de la capacidad creadora, dada su importancia para el desarrollo general de un ser humano (Vigotsky, 1986). La creatividad, tanto en sentido general como específicamente musical, se puede potenciar si se interviene en el proceso pedagógico mediante estrategias que alienten la búsqueda de alternativas y la generación de analogías, a partir de lo que se almacena en la memoria basándose en la propia experiencia (Frega, 1980).

Los conceptos de iconografía e iconología han sido estudiados por la Historia del Arte, y refieren la naturaleza compleja de las artes en cuanto a su capacidad simbólica, la cual también refleja fenómenos históricos y sociales. A partir de la *Iconología* (Ripa,

1593) quien presenta en forma ordenada una serie de alegorías y la explicación de sus símbolos, que también bebe de fuentes anteriores como el *Emblematum Liber* (Alciato, 1531) se busca profundizar en la conexión entre imagen y palabra para comunicar un mensaje que integra elementos profundos y que encuentra en el símbolo la manera de comunicar lo inefable. Estos autores tienen en cuenta fuentes clásicas y medievales, y muestran cierto hilo conductor en el pensamiento, transmitido por la cultura. Durante el Renacimiento y el Barroco, los símbolos nutren las obras de arte -plástico y musical- en forma polisémica: tanto entrecruzan como integran elementos grecorromanos, con otros provenientes del Antiguo y Nuevo Testamento, de acuerdo con las intenciones expresivas de los artistas en los diversos contextos en los que trabajan.

En el estudio de las obras de arte es relevante valorar el significado de la obra plástica, e indagar acerca del contenido de las imágenes, así como proponer una interpretación cultural de la forma artística, de manera de contribuir a la comprensión de la cultura de un período determinado (Warburg, 2005). Para traspasar el tema evidente que se representa en una obra de arte e intentar aprehender el significado simbólico es necesario cultivar la empatía (rasgo importante en la profesión docente). Se han de distinguir varios niveles de experiencia: en primer lugar, la descripción pre-iconográfica, que menciona el tema en un nivel primario; en segundo lugar, el análisis iconográfico, que expresa el contenido convencional identificando sus fuentes pictóricas, históricas, literarias; y en tercer término, la interpretación iconológica, que pone en evidencia el contenido intrínseco y el mundo simbólico expresado (Panofsky, 1955). En todo esto subyace el concepto de metáfora, la expresión de relaciones entre conceptos y, en definitiva, la afinidad entre pensamiento abstracto y representación artística (Gombrich, 1972). Todo esto tiene un amplio uso en la literatura, y los símbolos e imágenes evocadas mediante el texto son un elemento fundamental en la elaboración poética (Sarfson, 2010).

Con respecto a la retórica de la imagen (Barthes, 1982), al estudiar el valor expresivo de la obra de arte es necesario tener en cuenta el mensaje lingüístico que acompaña o etiqueta la imagen y ayuda a identificar los elementos de la escena, el mensaje icónico codificado, que es un mensaje denotado: este mensaje literal constituye el soporte de la escena, y el mensaje icónico no codificado, que es el mensaje connotado: mensaje simbólico y sus signos que pueden decodificarse con el propio caudal cultural. Se trata de niveles de profundización creciente hasta llegar al intertexto a partir de la integración de conocimientos del sujeto que decodifica. Para recibir el mensaje que el autor propone es necesario conocer el significado que se atribuye a un corpus simbólico. Es lo que se puede denominar *alfabetidad* (Dondis, 1973), donde todos los miembros de un grupo comparten ese significado asignado a la información. Se han de tener en cuenta al menos tres tipos de signos: a) símbolos, que relacionados arbitrariamente con el objeto, b) iconos, que se caracterizan por ser semejantes al objeto, aunque no comparten sus propiedades, c) índices, que están relacionados físicamente con el objeto (Pierce, 1995). Además, el sentimiento se moviliza: la obra de arte despierta la participación afectiva del espectador. La empatía es un desencadenante psicológico para percepción del estilo (Worringer, 1953).

Por otra parte, los museos actualmente ofrecen a través de internet una fuente de imágenes abundantes sobre las obras de arte que conforman su patrimonio, favoreciendo su rol de espacio propicio para el enriquecimiento personal (Huerta, 2011). En la iconografía musical hay que tener en cuenta, como se ha señalado, que las representaciones plásticas no necesariamente reflejan una realidad histórica, sino

que, si bien constituyen fuentes complementarias importantes para la organología, la musicología y la comprensión de las prácticas musicales, muchas veces presentan una naturaleza más simbólica que verídica, o bien exponen la imaginación del artista. Así, entendemos que desarrollar la capacidad de distinguir estas sutilezas requiere también de conocimientos y de experiencias artísticas, performativas o valorativas.

Método

Una vez establecido el marco teórico referido a los conceptos de iconografía musical, y a cuestiones que la complementan, relevantes para el planteamiento que aquí se expone, se ha planteado una experiencia de investigación-acción, en la que se ha tenido en cuenta la importancia del proceso, abierto y flexible (Strauss y Carbin, 1988), donde los participantes son conscientes de la búsqueda de soluciones en un contexto grupal. La finalidad es la mejora de la práctica educativa en un contexto concreto (Sandín Esteban, 2010), en este caso, la interrelación entre la vivencia artística de los estudiantes universitarios del grado de magisterio, y la adquisición de competencias que integran aspectos de educación musical y educación plástica.

Para la interpretación de las imágenes se ha propuesto la aplicación de la metodología analítica (Panofsky, 1955), en tres niveles de profundización: a) Descripción de la imagen y su significado primario, b) Valoración de fuentes históricas o alegorías que sustentan las imágenes, c) Valor simbólico e interpretación propiamente dicha. Todo esto teniendo en cuenta que la primera percepción estaría despojada de carga semántica, y que la mirada se va cargando de significado a través de la atención que lleva a la comprensión de imágenes y símbolos para llegar a la *delectatio*.

La hipótesis que se plantea es que los estudiantes universitarios de magisterio pueden desarrollar competencias útiles para su futuro desarrollo profesional en el ámbito de la educación musical y la expresión plástica, tomando como punto de partida la iconografía musical de diferentes épocas, enriqueciendo el currículum de su formación inicial docente a través de una actividad artística globalizada. Se busca que los estudiantes amplíen sus experiencias artísticas y, partiendo de las imágenes, tomen conciencia de los símbolos presentes y reflexionen acerca de los mismos, y también tengan en cuenta cuáles son los contextos de la práctica musical reflejados, así como que se interesen en la audición de obras representativas de las prácticas interpretativas relacionadas con cada obra plástica que es objeto de estudio y reelaboración, provocando vivencias que faciliten la adquisición de competencias docentes necesarias para su futuro ejercicio profesional, pero también con la intención de despertar la *delectatio* a través de las artes. Se planteó a los estudiantes que la experiencia tendría tres finalidades: ampliar la formación personal en materia artística, mejorar sus competencias docentes en el ámbito de las didácticas de la expresión musical y plástica, y motivar el aprendizaje permanente.

Por lo tanto, esta experiencia de innovación se sitúa dentro de un contexto de investigación-acción, y busca vías para enriquecer el currículum formativo de los estudiantes de magisterio, así como sus procesos de aprendizaje, en un marco de motivación para valorar la obra de arte, pero también para la producción artística personal, teniendo como meta también el dominio de técnicas de expresión plástica

válidas para su aplicación en la educación obligatoria (futuro campo profesional de los estudiantes a quienes va dirigida la experiencia). En este sentido, se considerará el concepto de *proceso* como la serie de actuaciones, pasos o actividades a través de la cual determinados *inputs*, es decir, recursos, planes, alumnos sin formar, etc, añaden valor y dan lugar a *outputs*, entendidos como resultados, estudiantes formados, etc (Gómez Dacal, 2013). Aquí se trata de una experiencia orientada a la mejora educativa y se plantea una metodología de investigación-acción, con un proceso de naturaleza cíclica que implica un diálogo constante entre las ideas educativas y la práctica, la acción y la reflexión, de manera que ambos momentos quedan integrados (Sandin Esteban, 2010). Así, la secuencia comprende la planificación, la acción en sí misma, las observaciones registradas durante su realización, la reflexión, y el reajuste para continuar con otro ciclo que contiene las mismas etapas.

A continuación se describen las cuestiones fundamentales del proceso, tal como se fue registrando.

Muestra

Se realizó una selección de ejemplos de iconografía musical para su aplicación en dos grupos completos de clase (59 estudiantes por grupo), teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a) que, a través de este repertorio iconográfico, quedara representado un amplio abanico de períodos artísticos, b) que las obras de arte tuvieran calidad técnica y expresiva, c) que las representaciones musicales guardaran una razonable fidelidad a los modelos, d) que ofrecieran posibilidades de reelaboración plástica a los estudiantes mediante técnicas de expresión variadas y aplicables a las enseñanzas obligatorias, e) que las obras de arte fueran motivadoras para la realización de audiciones.

Obra de arte	Autor, época, lugar donde se conserva
Tres mujeres tañendo instrumentos (arpa, saz, pandero)	Pintura mural, Antiguo Egipto
Orfeo tañendo la lira ante animales	Mosaico de una casa romana de Cesaraugusta, siglo II d.C., (Museo de Zaragoza)
Ángeles músicos	Pintura mural, siglo XIV, Iglesia de San Miguel de Daroca, Provincia de Zaragoza
Apolo tocando el laúd	Óleo sobre lienzo, 1595, Caravaggio (Museo del Hermitage, San Petersburgo)
El oído	Óleo sobre lienzo, de la serie "Los sentidos", 1618, Jan Brueghel y Pedro Rubens (Museo del Prado)
Una joven tocando la guitarra	Óleo sobre lienzo, 1672, Johannes Vermeer de Delft (National Gallery, Londres)
La danza	Óleo sobre lienzo, 1909, Henri Matisse (Museo del Hermitage, San Petersburgo)
Los tres músicos	Óleo sobre lienzo, 1921, Pablo Ruiz Picasso (Museo de Arte de Filadelfia)
El violinista verde	Óleo sobre lienzo, 1924, Marc Chagall (Museo Guggenheim, Nueva York)

Tabla 1. Obras de arte seleccionadas.

Las obras referidas, que corresponden a períodos artísticos y estilos diferentes, ofrecen cierta información para estudiar contextos sociales y culturales, pero también remiten a ciertas prácticas musicales y reflejan instrumentos y usos en forma verosímil, de manera que permiten constituirse en punto de partida para el conocimiento musical. Además, son motivadoras para la selección de audiciones musicales susceptibles de ser aplicadas en contextos educativos diversos. En suma, son obras que permiten entrelazar referencias provenientes de la historia, arte, teología, literatura, arqueología, historia del pensamiento y convenciones sociales (Winternitz, 1972).

Instrumentos y procedimiento

El siguiente paso ha sido la elaboración, por parte de los estudiantes, de una ficha de análisis básico de las obras de arte propuestas, para situar cada una de ellas en su correspondiente contexto histórico-artístico. Esta ficha refiere el título de la obra, datación, autor, técnica empleada, lugar donde se conserva actualmente, descripción de las imágenes, fuentes e interpretación iconológica de los símbolos presentes, refiriéndose a las posibles fuentes mitológicas, religiosas, literarias o culturales, así como una propuesta de vínculo con obras musicales del repertorio universal. A continuación se realizaron audiciones de obras musicales que pudieran relacionarse de alguna manera con las imágenes previamente mencionadas. Las audiciones fueron situadas en su contexto histórico-artístico, y se han vinculado a la ejercitación auditiva: discriminación de células melódico-rítmicas, lectura musical de algunas frases de las obras escuchadas, canto de textos improvisados sobre frases seleccionadas, es decir, se han aplicado técnicas de escucha activa (Neuman, 2004).

La siguiente fase comprende la reelaboración plástica, realizada en forma individual por cada estudiante, de una de las obras del listado proporcionado, empleando materiales y técnicas diversas. Aunque cada estudiante tenía libertad de elección en cuanto a técnica y sentido expresivo, se proporcionó una serie de ideas de posibles trabajos, que a continuación se enumeran:

- Basarse en la obra completa o en un fragmento.
- Valorar la posibilidad de transformación tridimensional. Llevar la representación plana a un modelo tridimensional.
- Materiales y técnicas expresivas: dibujo en blanco y negro, dibujo en colores (lápices de grafito, de cera, pastel, etc), pintura con témpera, acuarela, óleo, collage, tinta china, bolitas de papel de seda, modelado con plastilina, cerámica, pintura sobre piedra o vidrio, cerámica, fotografía, maquetas, etc.
- Posibilidad de tener en cuenta las texturas y materiales diversos.
- Valorar la aplicación de técnicas de expresión plástica trasladables al contexto escolar.

Resultados

Los resultados son, por una parte, las producciones de los estudiantes universitarios, y por otra, la valoración de los sujetos participantes, tanto de los estudiantes como del profesor-investigador.

Una vez realizadas las reelaboraciones mediante diversas técnicas de expresión plástica, se realizó una exposición con las obras producidas por los estudiantes. También se fotografiaron para conservar un registro del trabajo realizado. Entre las producciones más interesantes, se destacan las que transfieren la representación en dos dimensiones (pinturas) a tres: por ejemplo, el cuadro de Johannes Vermeer de Delft *Joven tocando la guitarra* transformado en una maqueta, la pintura egipcia llevada al modelado en arcilla, *El violinista verde* de Marc Chagall transformado en escultura. Por otra parte, muchos estudiantes prefirieron la realización de distintas clases de *collages* para reelaborar las obras propuestas.

En la siguiente fase de la experiencia, los estudiantes definen y secuencian actividades didácticas referidas a la Educación Artística y Musical escolar, a partir de la iconografía musical. Tomando como punto de partida la obra artística seleccionada, deben indicar edad para la que se propone la actividad, realizar una fundamentación pedagógico-musical, y definir las actividades propuestas, basadas en la interpretación de canciones, danzas, experimentación sonora, audición, interpretación instrumental, lectura musical, análisis de partituras que reflejen las canciones interpretadas o algún fragmento de audición realizada, musicogramas, etc. Algunos de los estudiantes aplican la experiencia en el período de prácticas escolares, de manera de sustanciar, directamente en la escuela, esta experiencia de innovación propuesta en las aulas universitarias, enmarcándola en un contexto escolar definido y concreto. Las aplicaciones durante las prácticas escolares se realizaron tanto en Educación Infantil como en Primaria, adecuando la propuesta a la edad y nivel educativo.

Con respecto a la evaluación del proceso por parte de los estudiantes, referida a la autopercepción de los aprendizajes, fue realizada mediante una encuesta que se complementó con un debate. Los cuestionarios escritos constaron de cuatro preguntas cuya información se presenta a continuación, teniendo en cuenta que, del total de 118 estudiantes matriculados en dos grupos, se completaron 100 respuestas (18 estudiantes no responden):

Indicadores/Valoración	Sí	No	Tal vez	Otras
Los estudiantes consideran que han aprendido significativamente con esta propuesta	100 %	0	0	0
Los estudiantes consideran que aplicarán estas propuestas cuando sean docentes	89 %	0	11 %	0
Conocimiento nuevo adquirido sobre mitología, literatura, historia del arte e historia de las religiones	92 %	1%	7%	0
Razones para elegir la obra reelaborada	Adecuada 37 %	Fácil 29%	Me gusta 27%	Otras 7 %

Tabla 2. Indicadores y valoración de los sujetos participantes.

En este sentido, sobresale la valoración positiva del enfoque interdisciplinar, así como la interiorización, a veces inefable, derivada a las experiencias artísticas variadas. Otro aspecto valorado positivamente por los estudiantes ha sido la mejora en la comprensión del arte dentro de un contexto social, poniéndose en el lugar de un espectador coetáneo al creador. Asimismo, en el debate se plantea el descubrimiento de los significados de cada obra, así como la interiorización de las audiciones, a partir del trabajo artístico integrador. Entendemos que varias de estas cuestiones planteadas surgen a partir de la presentación misma de la propuesta a los estudiantes, así como de distintos debates realizados durante el proceso, pero la información recogida indica que se cumple con la hipótesis planteada.

Discusión y conclusiones

Los planes de estudios universitarios que integran los actuales Grados de Maestro en España presentan cierta fragmentación, lógica dentro de un sistema estructurado sobre la base de diversas disciplinas académicas. Sin embargo, los estudiantes también encuentran una posibilidad de enriquecimiento académico cuando las fronteras disciplinares se armonizan, a través de temáticas que permiten acercar diversos contenidos en un enfoque globalizador. En este sentido, la iconografía musical, tomando como punto de partida para la apreciación de la obra de arte plástico, puede contribuir a la construcción de experiencias artísticas complejas que integren elementos tanto de las artes plásticas como musicales.

¿Es posible implementar un recurso para la docencia universitaria que dé lugar a la expresión individual con grupos de 60 (o más) alumnos? La experiencia desarrollada permite inferir que la iconografía musical puede constituir un recurso útil, integrador de conocimientos, que puede mejorar la satisfacción de estudiantes y profesores, alentando la motivación para el aprendizaje orientado al campo humanístico, a partir de las asignaturas de las áreas de Didáctica de la Expresión Musical y Didáctica de la Expresión Plástica.

Muchas referencias visuales y musicales son culturales, y para que los futuros maestros tengan una comprensión básica de las obras de arte popularizadas por los medios de comunicación, es necesaria aún una tarea que contribuya a nutrirlos con conocimientos entrelazados con habilidades didácticas útiles para los contextos escolares diversos en que se pueden llegar a encontrar.

Al analizar las producciones artísticas de los estudiantes universitarios, que se acompañan de un texto con el análisis iconográfico e iconológico, y con la vinculación justificada a una obra musical, se pone en evidencia una tendencia hacia la sorpresa ante los interrogantes planteados, el descubrimiento de los distintos puntos de vista y variados significados que suscita la obra de arte, y también la valoración de las múltiples posibilidades didácticas de una aproximación integrada de las didácticas de la expresión musical y plástica en un contexto de maestros generalistas. No se trata de obviar la función de los docentes especialistas, sino de complementarla mediante la participación de todos los docentes en las etapas de educación obligatoria.

Por otra parte, la globalización no debería banalizar los contenidos culturales que la humanidad ha generado durante siglos, por lo contrario, la relativa facilidad

de acceso a los contenidos artísticos (a través de las páginas web de los museos más importantes del mundo, y a través de las innumerables grabaciones de conciertos de los mejores intérpretes que pueden verse por internet, por ejemplo) es una oportunidad para profundizar en el conocimiento de los símbolos que en el presente forman nuestro patrimonio intelectual. El conocimiento de los motivos clásicos, tanto en las artes musicales como plásticas, y la valoración de su recorrido a lo largo de la historia, en tanto modelos de otros motivos temáticamente distintos, nos conecta con el itinerario cultural de la Humanidad, y con elementos de la historia del pensamiento que llegan al presente, a veces de manera inusitada. La expresión artística (plástica, musical, literaria) es una parte de la educación de la persona libre y digna pero falible (la *humanitas* clásica). Pero hay que despertar en los estudiantes de magisterio la mirada para que se dirija, sin desdoro de otras cuestiones también significativas en su formación, hacia la música y las artes plásticas, en un acercamiento que trascienda lo superficial, que motive la búsqueda del contexto creativo, el interlocutor inicial del artista, y que pueda aportar calidad a sus futuras propuestas docentes.

La *mímesis* de la obra de arte tiene un carácter codificado, ya que se trata de un conjunto de transposiciones reguladas, y que tienen un carácter cultural e histórico. Más allá de las consideraciones aristotélicas sobre este concepto, el hecho de indagar en las interpretaciones de las imágenes, teniendo en cuenta no sólo la mirada histórica, sino también la empatía, tratando de situarse en el lugar del contemporáneo a la obra, ofrece una mirada nueva, y abre el camino a la polisemia. La iconografía musical puede enriquecer los procesos de aprendizaje, tanto de estudiantes universitarios de magisterio como de alumnos en contextos de escolaridad obligatoria, (y también de adultos, teniendo en cuenta la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida) al favorecer la comprensión de lenguajes artísticos diversos. Las estrategias didácticas deben tener en cuenta las técnicas expresivas musicales y plásticas, y el docente debe conocer los símbolos que se reflejan: no sólo para despertar el gusto por las obras de arte universal, y para facilitar una lectura del arte más allá de su descripción superficial, sino porque el nivel cultural de los docentes repercute en la calidad de su docencia.

Una aproximación interdisciplinaria permite que sujetos con intereses y formación previa diversa (como son los grupos de docencia universitaria) se puedan ver inmersos en algunas facetas del aprendizaje artístico a través de un marco amable pero también complejo: la obra de arte es punto de partida para reconstruir un contexto creativo, que integra aspectos históricos, antropológicos y psicológicos. La propia reelaboración de la obra de arte proporciona la experiencia sensible, que amplía la capacidad de disfrute tanto como la comprensión humana que revierte en una valoración más profunda de la obra de arte, que era el punto de partida.

Si el artista vierte conceptos inefables en un lenguaje simbólico, a través de la imagen y del sonido, el docente puede acercar su interpretación a quien aprende. Es importante que la docencia universitaria contribuya también a que los símbolos presentes en las obras artísticas se comprendan, para que el mensaje que transmiten no quede mudo, pero también para que la obra de arte abra el camino del disfrute y enriquecimiento personal. La imagen de la obra de arte y la música pueden abrir caminos hacia la comprensión o intuición de un lenguaje simbólico que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad, promoviendo sobre todo las vivencias artísticas a partir de la propia experiencia e integrando conceptos de la mitología y de la historia del

pensamiento mediante un acercamiento humanístico. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el valor de la perspectiva performativa del aprendizaje artístico, tanto plástico como musical, que se basa necesariamente en la propia experiencia.

Aunque las preferencias visuales y sonoras tienen un fuerte componente cultural (a veces local, y hasta familiar), una aproximación interdisciplinar, siempre que se respete la adecuación y corrección de los contenidos de las disciplinas implicadas, puede facilitar que sujetos con intereses y formación previa heterogénea se puedan ver inmersos en algunas facetas de la comprensión artística (plástica y musical) mediante un marco amable pero complejo, dado que la obra de arte es punto de partida para reconstruir el contexto creativo que integra aspectos técnicos, históricos y antropológicos.

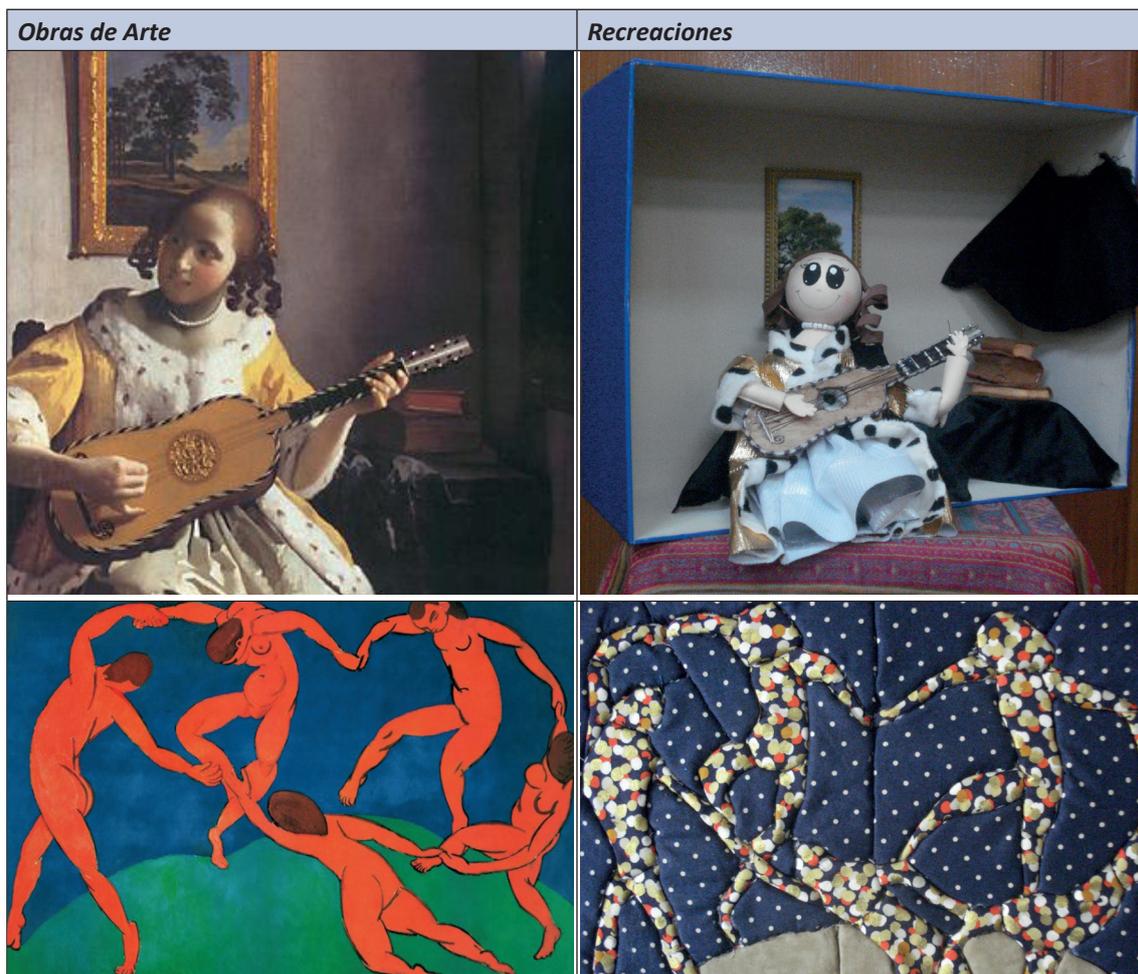

Figura n.1: Obras de arte y recreaciones de estudiantes de magisterio.

Referencias bibliográficas

Alciato, A. (1531). *Emblematum Liber*. Augsburgo: Steiner.

Alonso-Sanz, M.A. (2013). A favor de la investigación plural en educación artística. Integrando diferentes enfoques metodológicos. *Arte, individuo y sociedad*, 25, 111- 120.

- Alsina, P. et al. (2012). *Códigos artísticos y desarrollo de la expresión en la competencia cultural artística*, Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Barbosa, B. (2005). Lecturas de imágenes y metodologías en educación artística. *Arte, Individuo y Sociedad*, 17, 7-16.
- Barthes, R. (1982). *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Barcelona: Paidós.
- Cartas Martín, I. (2006), Iconografía musical infantil. *Icono 14. Revista de comunicación y tecnologías emergentes*, Vol.4, nº1, 271-295.
- Dondis, D. (1973). *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Buenos Aires: Gustavo Gil.
- European Commission Decision C 8631 of 10 December (2013). *Horizon 2020. Work Programme 2014-2015, 13. Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies*, recuperado el 10 de octubre de 2014 de <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies>
- Fernández Cardona, F.X. (2011). La iconografía en la Didáctica de las Ciencias Sociales. *Iber* 68, 7-16.
- Frega, A. y Vaughan, M. (1980). *Creatividad musical. Fundamentos y estrategias para su desarrollo*. Buenos Aires: Casa América.
- Gombrich, E. (1972). *Imágenes simbólicas. Estudios sobre el arte del Renacimiento*, 2. Madrid: Debate.
- Gómez Dacal, G. (2013). Claves para la excelencia educativa. Organizaciones escolares únicas y excepcionales. Madrid: Wolters Kluwer España.
- Huerta, R. (2011). Maestros, museos y artes visuales. Construyendo un imaginario educativo. *Arte, Individuo y Sociedad* 23, 5-72.
- Martínez Díez, N., Rigo Vanrell, C, y López Fernández-Cao, M. (1993). La obra de arte como estímulo creador en distintas etapas de la educación: Primaria, Secundaria y Facultad de Educación. *Arte, Individuo y Sociedad*, 5.
- Marroquín Narvárez, G. y Cavazos Guerrero, P. (2009). *La música prehispánica y su iconología*. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Meyer, L. (2001). *Emoción y significado en la Música*. Madrid: Alianza Universidad.
- Neuman, V. (2004). Los conciertos didácticos para escolares, *Eufonía* 32, Barcelona: Graó.
- Panofsky, E. (1955). *Meaning in the visual arts and on Art History*. New York: Doubleday.
- Panofsky, E. (1976). *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza.
- Pierce, J., Noll, M. (1995). Señales. *La ciencia de la telecomunicación*. Barcelona: Reverté.
- Randel, D. (2003). Iconography of Music. *The Harvard Dictionary of Music*, 4th edition, Harvard College.
- Ripa, C. (1593/ 2007). *Iconología*. Madrid: Akal.

- Roubina, E. (2010). ¿Ver para creer? Una aproximación metodológica al estudio de la iconografía musical, en *I Simposio Brasileiro de Pos-Graduandos*, Música, recuperado el 30 de abril de 2014 de <http://www.seer.unirio.br/index.php/simpom/article/view/2667/2001>
- Sandín Esteban, M.P. (2010). Investigación-acción. En NIETO MARÍN, S. *Principios, métodos y técnicas esenciales para la investigación educativa*. Madrid: Dykinson.
- Sarfson, S. (2010). *Cantadas, tonos y villancicos en el barroco boliviano*. Valencia: Piles.
- Strauss, A. y Carbin, J. (1998). *Basics of qualitative research. Techniques and procedures for developing Grounded Theory*. Londres: SAGE.
- Subirats Bayego, M.A. (2011). La investigación en Didáctica de la Expresión Musical. *Educatio Siglo XXI* 29-1, 175-194. Murcia: Universidad de Murcia.
- Touriñán López, J. (2011). Claves para aproximarse a la educación artística en el sistema educativo: educación “por” las artes y educación “para” un arte”. *Estudios sobre educación* 21, 61-81. Pamplona: Universidad de Navarra.
- Vigotsky, L. (1986). *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid: Akal.
- Warburg, A. (2005). *El renacimiento del paganismo: aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid: Alianza.
- Winternitz, E. (1972). The iconology of Music: Potential and Pitfalls. *Perspectives in Musicology* 80-90. New York: Norton.
- Worringer, W. (1953). *Abstraction and Empathy: A contribution to the Psychology of Style*. New York: International Universities Press.

Artículo concluido el 8 de noviembre de 2014

Sarfson Gleizer, S. (2015). Iconografía musical y su didáctica: entre la mimesis y el símbolo en el contexto de la formación de maestros. *REDU - Revista de Docencia Universitaria*, 13 (2), pp. 307-321

publicado en <http://www.red-u.net>

Susana Sarfson Gleizer

Universidad de Zaragoza

Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal

Mail: sarfson@unizar.es

Titulaciones: Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, Profesora Superior de Piano, Profesora Superior de Clave, Licenciada en Filología Hispánica, Diploma en Pedagogía Musical Kodaly. Vinculación con la Universidad: Profesora Titular de Universidad. Líneas de investigación: Didáctica de la Expresión Musical/ Música española del siglo XVIII/ Relaciones entre música y literatura.