

RIdIM Newsletter

Lettre d'information du Répertoire International d'Iconographie Musicale

2 - 2007

SOMMAIRE

Editorial

- RIdIM is moving forward** by Antonio Baldassarre 1

Tribune

- The RIdIM Database, from vision to reality**
by Sean Ferguson & Alan Green 6

Dossiers

- **RISM & RIdIM arbeitsgruppe in Munich. RIdIM in Germany: a short introduction** by Franz Götz 9
- **INHA. La base de données *Musica, revue musicale illustrée 1902-191*** by Jean-Michel Nectoux 11

Articles

- **1936-2006 : cataloguing musical iconography in France-a disciplinary perspective**
by Florence Gétreau 13
- **Music scenes on Swiss Glass Panels**
by Dorothea Baumann and Brigitte Bachmann-Geyser 18

Manifestations : comptes-rendus

- **I.M.S. Study group for Musical Iconography Foundation meeting. Ravenna, June 6-10 2006**
by Luzia Rocha and Diane Glazer 20
- **L'atelier thématique de Tours, 2006 : les images de la musique. Outils documentaires, méthodes et résultats** by Chloé Dalesme 22

Sommaires de périodiques

- 24

EDITORIAL

RIdIM IS MOVING FORWARD

Dear Reader,

Since publication of the first *RIdIM Newsletter* in late 2006, members of the RIdIM Commission Mixte and the RIdIM Administrator at the International RIdIM Center in Paris have received numerous queries concerning a variety of issues. I consider these queries as a positive sign that RIdIM is again perceived as a serious partner within the scholarly community around the world. Everyone involved in the RIdIM project is delighted about this significant change after the years in which the RIdIM project was believed to be dead. In addition, these queries reveal that the research and cataloguing of visual sources are an important concern in a huge variety of disciplines within the humanities. The increasing interest in visual documents as a source of knowledge in the humanities does not consequently mean, however, that scholars dealing with music iconography are no longer encountering hurdles. Ironically, the opposite reality still prevails, a situation I explored in a paper delivered as the opening speech of the RIdIM session at the international conference of IAML/IAMIC/IMS in Göteborg in 2006. My paper provided an analysis of the challenges still facing research and cataloguing projects with music iconographic subject matter within scientific and academic contexts.¹ Despite these challenges we still have much to celebrate.

On 20 September 2006 Walter Salmen, one of the leading scholars and promoters not only of the study of music iconography but also of many other musicological fields, celebrated his eightieth birthday. He studied musicology, history and philosophy at the university of Heidelberg and earned his PhD degree at the University of Münster in 1949. After having been assistant at the German Volksliedarchiv in Freiburg im Breisgau (1950-55) and fellow of the Deutsche Forschungsgemeinschaft, he completed his Habilitation with a study on the "fahrende

¹ See Antonio Baldassarre, "Mapping Music Iconography" in *Contemporary Classical Music. The papers of the 2006 Conference of the International Musicological Society (= Proceedings of the International Conference of IAML/IAMIC/IMS, Göteborg (Sweden), 18 - 23 June 2006)*. Ed. by Chris Walton et al. (publication in print).

Musiker" in the European Middle Ages.² In 1961 he became lecturer at the Institute of Musicology at the University of Kiel, and in 1966 was appointed director there. From 1972 until his retirement he was a full professor and director of the Institute of Musicology at the University of Innsbruck in Austria. From his numerous books and papers, published in a wide variety of scholarly journals dealing with music iconographic subjects, I would like to mention several of his most important studies: *Haus- und Kammermusik* (1969, 1982), *Bilder zur Geschichte der Musik in Österreich* (1980), *Musiker im Porträt* (5 vols.) (1982-84), *Bilder zur Musikgeschichte Ostmitteleuropas* (1991), *Jüdische Musikanten und Tänzer vom 13. bis 20. Jahrhundert* (1991), *König David: eine Symbolfigur in der Musik* (1995), *Tanz und Tanzen vom Mittelalter bis zur Renaissance* (1999) and his recently published study *Gartenmusik* (2006).³ On 29 and 30 September 2006 Walter Salmen was honored with an interdisciplinary colloquium at the University of Freiburg im Breisgau focusing on his eminent influence on dance studies.

I was especially honored to receive a reply from Professor Salmen to my letter of congratulations, in which I had expressed my personal greetings and the well wishes of the members of the Commission Mixte to Professor Salmen. His letter was a marvelous expression of his unflagging spirit of research. He not only made inspiring suggestions concerning the future of RIDIM that I will seriously consider, but also provided some interesting insights concerning the establishment of RIDIM as an international venture in 1971. I therefore am happy to add to my brief remarks on the history of RIDIM within the editorial of the first issue of the RIDIM Newsletter in 2006 some new information gleaned from Professor Salmen's letter. Long before the official establishment of RIDIM in St. Gall in 1971, Walter Salmen was discussing with Barry S. Brook in New York and Geneviève Thibault Comtesse de Chambure in Paris possible options of establishing an international project dealing with musical iconographic sources. Two of the most eminent results of these conversations were the publication in 1969 of Salmen's luminous volume on private and chamber music within the series, *Musikgeschichte in Bildern*, and the official foundation of RIDIM in 1971. Along with Salmen's efforts, contributions by Howard Mayer Brown, Harald Heckmann, Brook, and Thibault were invaluable in making RIDIM a reality. I would like to express my sincere gratitude to Walter Salmen for having provided this additional information and for having made scholars aware, yet again, of the significance of oral history!

² Walter Salmen, *Der fahrende Musiker im europäischen Mittelalter*. Kassel: Johann Philipp Hinnenthal, 1960.

³ Walter Salmen, *Haus- und Kammermusik*. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1969 (2nd edition 1982) (= *Musikgeschichte in Bildern*, vol. 4. Ed. by Heinrich Besseler, Max Schneider and Werner Bachmann), *Bilder zur Geschichte der Musik in Österreich*. Innsbruck: Helbling, 1979; (with Gabriele Busch-Salmen), *Musiker im Porträt* (5 vols.). Munich: C. H. Beck, 1982-84; (with Gabriele Busch-Salmen), *Bilder zur Musikgeschichte Ostmitteleuropas*. Kassel etc.: Bärenreiter, 1991; *Jüdische Musikanten und Tänzer vom 13. bis 20. Jahrhundert*. Innsbruck: Helbling, 1991; *König David: eine Symbolfigur in der Musik*. Freiburg i. Ü.: Universitätsverlag, 1995; *Tanz und Tanzen vom Mittelalter bis zur Renaissance*. Hildesheim: G. Olms, 1999; *Gartenmusik*. Hildesheim: G. Olms, 2006.

The current issue of the RIDIM Newsletter is rich with elucidating papers and reports. Jean-Michel Nectoux provides insight into both the digitalization and indexation of the French journal *Musica*. This journal provides a crucial resource for a number of research fields, including music iconography, music history, music historiography, art history, and cultural studies, dealing with the period from 1902 to 1914. "L'iconographie de *Musica*," to quote Jean-Michel Nectoux, "se révèle ainsi d'une richesse et d'une diversité remarquables, permettant non seulement de retrouver des portraits oubliés, mais d'appuyer de documents visuels uniques des études sur l'architecture des salles de musique, d'opéras ou des théâtres en plein air, l'art du décor et du costume dans les spectacles lyriques et chorégraphiques, les intérieurs d'artistes et de compositeurs, la disposition des orchestres symphoniques, les instruments et leurs méthodes de jeu, la musique comme source d'inspiration des peintres : de Carmontelle à Picasso..."

Brigitte Bachmann-Geiser and Dorothea Baumann established the project "Kabinettsscheiben mit Musikdarstellungen" at the Hochschule Musik und Theater Zürich in 2006. Their project deals with musical scenes preserved on painted and engraved Swiss glass panels during the past five hundred years. Through the use of several striking examples, they reveal typical topics depicted on these panels. Bachmann-Geiser's and Baumann's project is appealing in a twofold sense. First it deals with an important local and regional tradition whose exploration within music iconography research is still in the fledgling stage⁴ and secondly it has introduced a cataloguing project with music iconography subject matter on an institutional academic level for the first time ever in Switzerland. Thus, this project evidences the increasing interest in music iconography in the country that helped to give birth, so to speak, to RIDIM almost forty years ago. Further evidence of this growing interest is the publication of a conference report by the Swiss Musicological Society, including papers on music iconography,⁵ and the recent approval of a two year research grant for the project *La Grande Écurie – Erforschung und Rekonstruktion der Instrumente und ihres Repertoires am Hofe Ludwigs XIV und XV* by the Swiss National Science Foundation.⁶

The report on the RIDIM center in Germany by Franz Götz is an illuminating example of a successful national music iconography center that was established in 1979. To date, approximately fifty large and eighty small German collections have been indexed and catalogued. Götz's report provides substantial proof that music iconography projects are successful only with intense interdisciplinary collaborations, often requiring not only endurance and time but also sizeable intellectual and financial resources. A significant contribution to our knowledge of the past and present is the valuable payoff for such an extensive effort.

⁴ It speaks for Walter Salmen's wakeful and mindful spirit of which I have spoken above that he has as recently acknowledged the importance of glass panels for music iconography. See Walter Salmen, "Kabinettsscheiben (Vitrail civil): Musikikonographisch betrachtet" in *Music in Art*, Vol. XXVI, n° 1-2 (2001), 107-112.

⁵ See *Musique anciennes – instruments et imagination : actes des Rencontres Internationales Harmoniques, Lausanne 2004* (= *Publicationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft*, Serie 2, Vol. 46). Ed. by Michael Latcham. Bern etc.: Peter Lang, 2006.

⁶ The project is hosted at the Schola Cantorum Basiliensis.

For the moment, access to the German RIDIM database is only possible at the Bayerische Staatsbibliothek in Munich. However, the preparation of an internet version of the database is in process as part of the Virtuelle Fachbibliothek Musikwissenschaft, which will allow users to search the database free of charge. Hopefully this internet version can be linked with the RIDIM Database to provide scholars easy access to as many iconographic sources as possible.

Florence Gétreau, an esteemed member of the Commission Mixte, has contributed a paper on the multi-faceted history of cataloguing projects in France between 1936 and 2006.⁷ It is well known (although not always acknowledged) that French scholars played a significant role in the establishment of music iconography research since the 19th century.⁸ Initially, the French branch of iconography concentrated primarily on musical instruments and aspects of performance practice before 1500⁹ as evidenced by the contributions of Guillaume-André Villoteau, Martin Gerbert, Auguste Bottée de Toulmon, Charles-Edmond-Henri de Coussemaker, Paul Lacroix, and Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, among others.¹⁰ The major research concern of French 19th century music iconography was *realienforschung* that remained resistant to, for instance, the studies of the famous art historian Emile Mâle, who wrote numerous studies on Medieval pictorial subjects.¹¹ However, in the second half of the 20th century, with the research contributions of Geneviève Thibault (one of the founders of RIDIM in 1971)¹² and Albert Pomme de Mirimonde,¹³

⁷ The paper was presented at the RIDIM session during the International Conference of IAML/IAMIC/IMS in Göteborg (Sweden), 18 – 23 June 2006.

⁸ See for instance, Florence Gétreau, "Collectionneurs d'instruments anciens et ensembles de musique ancienne en France (1850-1950)" in *Musikalische Ikonographie*. Ed. by Harald Heckmann et al. Laaber: Laaber Verlag, 1994, 73-82; Tilman Seebass, "La contribution des chercheurs français à l'histoire de l'iconographie musicale" in *Musique – Images – Instruments*, n° 1 (1995), 8-20.

⁹ A well-known exception is François-Joseph Fétis, *Antoine Stradivari, luthier célèbre*. Paris: Vuillaume, 1856.

¹⁰ Guillaume-André Villoteau, "Dissertation sur les diverses espèces d'instruments de musique que l'on remarque parmi les sculptures", *Description de l'Egypte* (Paris: Imprimerie de C.L.F. Panckoucke, 1822); Martin Gerbert (von Hornau abbé), *De Canto et musica sacra a prima ecclesia aetate usque ad praesens tempus* (Monasteri Sancti Blasii 1774; revised new edition by Othmar Wessely. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1968); Auguste Bottée de Toulmon, "Instruments de musique en usage au Moyen Âge" (Paris: Impr. de Crapelite, 1838) and "Dissertation sur les instruments de musique employés au Moyen Âge", (Paris: Impr. de Duverger, 1844); Charles-Henri-Edmond de Coussemaker, *Mémoire sur Huebald et sur ses traités de musique, suivi de recherches sur la notation et sur les instruments de musique* (Paris: J. Techener, 1841) and "Essai sur les instruments de musique au Moyen Âge" in *Annales archéologiques*, n° 3 (1845), 76-88, 147-155, 269-282, n° 4 (1846), 25-39, 94-101, n° 6 (1847), 315-323, n° 7 (1847), 92-100, 157-165, 242-250, 326-329, n° 8 (1848), 241-250, n° 9 (1849), 289-297, 329-334, n° 16 (1856), 98-110; Paul Lacroix, *Mœurs, usages et costumes au Moyen Âge et à l'époque de la Renaissance* (Paris: Firmin-Didot frères, fils et Cie., 1874); Eugène-Emmanuel Viollet-Le-Duc, *Dictionnaire raisonné du mobilier*, 6 vols. (Paris, 1858-1874; new edition in 3 vols., Bayeux: Heimdal, 2003-2005).

¹¹ See for example Emile Mâle, "Les arts libéraux dans la statuaire de Moyen Âge" in *Revue archéologique*, 3/17 (1891), 334-346; "Les mosaïques de la Daurade à Toulouse" in *Mélanges de Charles Picard*. Paris: Presses universitaires de France, 1949; *Les chapiteaux romans du musée de Toulouse et l'école toulousaine du XIIe siècle*. Paris: Ernest Leroux, 1892; *L'Art religieux du XIIIe siècle en France*. Paris: Leroux, 1891; *L'Art religieux de la fin du Moyen Âge en France*. Paris: A. Colin, 1908; *L'Art allemand et l'art français du Moyen Âge*. Paris: A. Colin, 1917; *L'Art religieux au XIIe siècle en France*. Paris: A. Colin, 1922; *Art et artistes du Moyen Âge*. Paris: A. Colin, 1927; *L'Art religieux après le Concile de Trente, étude sur l'iconographie de la fin du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècles en Italie, en France, en Espagne et en Flandre*. Paris: A. Colin, 1932.

¹² See for instance, Eugénie Droz and Geneviève Thibault, *Poètes et musiciens du XVe siècle* (= *Documents artistiques du quinzième siècle*, vol. 1). Paris: E. Droz, 1924; Geneviève Thibault, *Bibliographie des poésies de P. de Ronsard mises en musique au 16e siècle*. Paris: E. Droz, 1941.

and the several cataloguing projects Gétreau's paper elucidates, French music iconography did begin to treat visual sources with musical subject matter systematically.

In my last editorial in the *RIDIM Newsletter* n° 1 of 2006, I made extensive comments on the most challenging project the Commission Mixte was facing since its first days in office, the development of the RIDIM database for cataloguing music-related objects. The possibility of using computer technology in music iconography today consequently needed to address the questions of how far computers can actually be of help for the aims of music iconography research and how the information provided by a visual source has to be "translated" so that researchers can accept and use these sources as reliable visual evidence. The most crucial issue is the naïve belief in the infallible capacity of computers. No doubt computers are very helpful but any music iconography database is only as valuable and useful as the quality of the information and the systematic organization of this information, retrieved from critically examined visual sources. Apart from the numerous technological aspects that have to be solved in order to construct a technically useful database that is easy to handle for both cataloguers and searchers, the information in the database must incorporate generally accepted "translation system" cataloguing standards.

With such rigorous standards and the myriad of technical, structural, and content decisions required in any music-related database project, occasional disenchantment combined with the feeling of having opened Pandora's box was inevitable. Yet, after two years of work, including many controversial but always fruitful and focused discussions, the Commission Mixte has been able to successfully conclude the alpha-test phase of the database according to the original schedule. This would have been impossible without an extraordinary amount of work and expert support from Stephen Westman, Alan Green, Sean Ferguson and Dorothea Baumann. I extend my personal gratitude and the gratitude of the Commission Mixte to all of them for their enormous commitment to the RIDIM project. The comprehensive report on the RIDIM database by Alan Green and Sean Ferguson will undoubtedly peak your interest in being included in the list of participants for the beta-test phase. Please contact Alan Green, our Project Manager, at green.200@osu.edu to be part of the beta-test team.

In 2006, Tarek Berrada retired as our first RIDIM Administrator at the International RIDIM Center in Paris. I would like to express my sincere thankfulness to him for having played a prolific role in the establishment of an efficient administrative body with his enthusiasm and diligence. Shortly after Tarek Berrada's retirement, the Commission Mixte elected Chloé Dalesme as the new RIDIM Administrator. Dalesme earned her Master's Degree in 2005 with visual source based research centered on Renaissance European elite dance culture. With a fellowship grant from the Institut national d'histoire de l'art she is now working on the dissertation project "La

¹³ See for instance Albert Pomme de Mirimonde, *Saint-Cécile: métamorphoses d'un thème musical*. Genève: Minkoff, 1974; *L'Iconographie musicale sous les rois Bourbons ; la musique dans les arts plastiques (XVIIe-XVIIIe siècles)*. Paris: Picard, 1975-1977; *Astrologie et musique*. Genève: Minkoff, 1977.

danse récréative à la cour de France: étude à travers les arts visuels de la Renaissance." All of us at RIDIM wish Ms. Dalesme great success as the RIDIM Administrator, a position that will hopefully benefit her research work and allow close research collaboration between her and other scholars associated with the RIDIM community.

Music iconography was on the agenda of numerous national and international conferences this past year. Several conference reports are included in this RIDIM Newsletter. The International Musicological Society recently established a Study Group on Musical Iconography whose constitutional meeting was held in Ravenna (Italy) on 7 to 10 July 2006 during the conference, *Music iconography in the 21st century: mapping European art for context and meaning*. The steering committee of the newly established Study Group consists of three well-known scholars in music iconography: Nicoletta Guidobaldi (Bologna, Tours), Björn Tammen (Vienna) and Alexandra Voutyra (Thessaloniki). Close collaborations between RIDIM and the Study Group on different levels are already planned and I look forward to providing more detailed information on this collaboration in the next RIDIM Newsletter. Shortly after the Ravenna conference, RIDIM organized a music iconography session at the international conference of the International Association of Music Information Centers (IAMIC), the International Association of Music Libraries, Archives and Documentation (IAML) and the International Musicological Society (IMS) in Göteborg (Sweden). Along with the already mentioned papers by Florence Gétreau and myself, Dorothea Baumann presented new research insights on Guillaume Du Fay's mass for St Antony of Padua in a paper by Irene Guletsky (University of Toronto). (Dr. Guletsky was unable to attend due to a car accident but fortunately she has fully recovered.) Guletsky explored convincingly the relation of Du Fay's mass to the picture of the Saint in the Basilica of St Antony in Padua.

In November 2006, the Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical en France and the Centre d'Études Supérieures de la Renaissance de Tours organized the symposium *Les Images de la Musique: Outils Documentaires, Méthodes, Résultats*. In addition to the very exciting papers covering topics from the Middle Ages to the 21st century, one of the most stimulating aspects of the symposium was the close interweaving of cataloguing and research topics, emphasizing the significant interdependences of catalogue and research issues.

In closing, I would like to bring your attention to future meetings that may be of particular interest for you. As already announced in the last newsletter, RIDIM is organizing, in collaboration with the Research Center for Music Iconography at the City University of New York, an international conference on *Music, Body and Stage: The Iconography of Music, Theater and Opera* in March 2008. Please have a close look at the call for papers published in this RIDIM Newsletter and on <http://web.gc.cuny.edu/rmi> and submit your paper proposal. This conference will offer a two-day workshop on cataloguing of visual sources, with special attention to the iconography of theater and opera, moderated by Florence Gétreau. Following some months

later, in November 2008, the Research Center for Music Iconography and the Organ Historical Society are organizing the symposium *Organs in Art / Organs as Art* (for further information, please also contact: <http://web.gc.cuny.edu/rmi>).

If your upcoming travel plans include Australia, please note that RIDIM is organizing a panel on *Music Iconography Research in Asia and the Southern Hemisphere* during this year's annual meeting of IAML in Sydney on 1 to 6 July 2007 with presentations by Reis Flora (Monash University, Melbourne), Alan Davison (University of Otago, New Zealand) and myself (for further details, see the announcement in this RIDIM Newsletter or <http://www.iamlaustr.org/sydney.htm>).

The following week, at the 39th World Conference of the International Council for Traditional Music (ICTM) in Vienna on 4 to 11 July 2007, numerous papers will also be presented including music iconographic sources (details of the conference program are available at: <http://www.ictm2007.at/programme.htm>).

The aforementioned Study Group on Musical Iconography is organizing an informative panel during the 18th International Conference of the International Musicological Society in Zurich (11 – 15 July 2007). And looking ahead from this summer to next spring, the Faculty of Music of the University of Arts in Belgrade will hold its 9th International Conference from 20 to 23 April 2008 on *(Auto)Biography as a Musicological Discourse* that will provide scholars dealing with visual documents on composers and musicians a valuable opportunity to present their findings (the call for papers is published at <http://www.kakanien.ac.at/weblogs/editor/1158482964/index.html>).

For now I am wishing you an interesting and inspiring reading of this RIDIM Newsletter and an exciting summer which will hopefully include attendance at many of the conferences on our academic schedule.

Antonio Baldassarre
Chairman, Commission Mixte Internationale of RIDIM

Résumé

Depuis la publication de la première Newsletter en juin 2006, l'équipe du RIDIM a reçu de nombreuses demandes d'information. Le président du RIDIM considère ces requêtes comme un signe certain que le Répertoire International d'Iconographie Musicale est à nouveau considéré comme un partenaire sérieux de la communauté internationale des chercheurs, après les nombreuses années où l'on a cru le projet enterré. De plus, cela révèle que la recherche et le catalogage des sources visuelles sont des préoccupations partagées par un grand nombre de disciplines au sein des sciences humaines. Cela ne signifie cependant pas que les chercheurs utilisant l'iconographie musicale ne rencontrent plus d'obstacles – comme Antonio Baldassarre l'a signalé dans sa communication de Göteborg en juin 2006, qui fournissait une analyse des défis à relever pour les chercheurs et les catalogueurs en iconographie musicale.

Le 20 septembre 2006, Walter Salmen célébrait son quatre-vingtième anniversaire. Après de brillantes études de musique, d'histoire et de philosophie en Allemagne, il occupa le poste de professeur et directeur de l'Institut de Musicologie de l'Université d'Innsbruck (Autriche), de 1972 jusqu'à sa retraite et publia de nombreux articles sur l'iconographie musicale dans de prestigieuses revues. Un colloque interdisciplinaire s'est tenu en son honneur du 29 au 30 septembre 2006 à l'Université de Fribourg-en-Brisgau ayant pour objet principal son immense influence sur les études dans le domaine de la danse. Antonio Baldassarre était très honoré de recevoir une réponse de Walter Salmen à la lettre de félicitations qu'il lui adressa de sa part et de celle des membres de la Commission Mixte. Sa réponse fut une merveilleuse expression de son infatigable esprit de recherche. Non seulement il y fit des suggestions concernant le futur du RIDIM mais rappela également les débuts du Répertoire en tant qu'aventure internationale. Le président du RIDIM considère qu'il est dès lors nécessaire d'ajouter que Walter Salmen, bien avant la création du RIDIM en 1971, s'entretint respectivement avec Barry S. Brook et Geneviève de Chambure des possibilités de réaliser un projet international qui traiterait les sources de l'iconographie musicale. Deux résultats de ces conversations furent une publication en 1969 et la fondation officielle du RIDIM en 1971. Le président du RIDIM souhaite exprimer sa sincère gratitude à Walter Salmen pour sa lettre riche en informations ainsi que pour avoir sensibilisé les chercheurs à l'importance de l'histoire orale.

Le présent numéro de la Newsletter contient des comptes-rendus et des articles tel celui de Jean-Michel Nectoux sur la revue *Musica* (1902-1914) et la réalisation de son inventaire sur base de données par l'équipe de l'INHA. Brigitte Bachmann-Geiser et Dorothea Baumann présentent quelques résultats des travaux qu'elles ont effectués au sein de leur projet « Kabinettschreiben mit Musikdarstellungen », constitué à Zürich en 2006 et qui s'intéresse aux scènes musicales conservées sur des vitraux Suisses peints et gravés.

La présentation du centre allemand du RIDIM par Franz Götz montre un exemple d'un centre de recherche très actif, établi en 1979. Pour le moment, la base de données du centre allemand du RIDIM est consultable seulement à la Bayerische Staatsbibliothek de Munich. Cependant, une version en ligne de la base est en préparation et il convient d'espérer qu'elle pourra être reliée avec la base du RIDIM afin d'offrir aux chercheurs un accès à une plus grande diversité de sources.

Florence Gétreau développe l'histoire des projets de catalogage des sources intéressant l'iconographie musicale en France, entre 1936 et 2006. Il est en effet bien connu que les érudits Français ont largement contribué au développement de la recherche en iconographie musicale.

Dans la dernière Newsletter, Antonio Baldassarre évoquait les difficultés, particulièrement informatique, rencontrées dans la réalisation du projet de la base de données du RIDIM. Ces difficultés ont été en partie surmontées grâce à une équipe compétente et aux nombreuses et fructueuses discussions entre les membres de la Commission Mixte. Les différentes phases de test de

la nouvelle base de données du RIDIM sont présentées par Sean Ferguson et Alan Green dans la Tribune.

En 2006, Tarek Berrada a quitté son poste de premier administrateur du RIDIM. Le président du RIDIM souhaiterait lui exprimer sa sincère reconnaissance pour avoir joué un grand rôle dans la mise en place d'une organisation efficace, avec zèle et enthousiasme. Peu de temps après, la Commission Mixte a élue Chloé Dalesme à ce poste. Chloé Dalesme travaille sur les sources visuelles de la danse à la Renaissance et prépare une thèse sur « la danse récréative à la cour de France : étude à travers les arts visuels de la Renaissance » au CESR et grâce à une bourse de l'INHA. Tous les membres du RIDIM lui souhaitent un grand succès en tant qu'administratrice du RIDIM.

L'iconographie musicale était au programme de nombreux colloques nationaux et internationaux l'an passé. La Société Internationale de Musicologie a constitué un nouveau groupe d'études sur l'iconographie musicale dont la réunion inaugurale s'est tenue du 7 au 10 juin 2006. Son comité de direction se compose de Nicoletta Guidobaldi (Bologne/Tours), Björn Tammen (Vienne) et Alexandra Voutyra (Thessalonique). Des échanges entre ce nouveau groupe et le RIDIM sont déjà programmés et le président du RIDIM espère donner de plus amples informations sur cette collaboration dans le prochain numéro de la Newsletter. Peu après le colloque de Ravenne, le RIDIM a organisé une session consacrée à l'iconographie musicale lors de la conférence internationale de l'IAMIC-IAML et IMS à Göteborg (Suède). En novembre 2006 enfin, l'IRPMF et le CESR ont organisé un atelier thématique de formation sur les questions de catalogages en iconographie musicale ainsi que sur les résultats de recherches en ce domaine sur une grande variété de sujets, allant de l'Antiquité au XXe siècle.

En conclusion, Antonio Baldassarre souhaite attirer l'attention des lecteurs sur les manifestations à venir, deux colloques internationaux organisés à New York en 2008 à quelques mois de différences. En mars, il s'agira de s'intéresser à l'iconographie de la musique, du théâtre et de l'opéra (voir appel à communications p. 23) et en novembre, les discussions porteront sur les orgues dans l'art et l'art des orgues (voir appel à communications p. 20).

THE RIIdIM DATABASE, FROM VISION TO REALITY.

From the very beginning of the RIIdIM project, automation of the cataloguing was envisioned. At the inaugural RIIdIM meetings in 1971, the principles outlined by Barry S. Brook stated that all cataloguing should be designed for future computerization, should provide reproductions of catalogued works and should follow a standardized cataloguing system. The report of this inaugural meeting published in *Fontes Artis Musicae*¹ relates that Brook and Mary Rasmussen prepared and distributed a "preliminary card . . . designed to serve as a point of discussion" for the participants. Alterations were made following the meeting, and the first official RIIdIM master catalogue card was published in both *Fontes* and *Notes* in 1972, along with a brief style guide.

The report of the third annual meeting of RIIdIM in August 1973 stated that "The Research Center for Music Iconography (RCMI) of the City University of New York is now in full operation, under the direction of Barry S. Brook and Emanuel Winternitz. . . . The Center is now functioning as a provisional clearing house for the international exchange of information and documentation."² In the Fall 1973 issue of *College Music Symposium*, an article by Brook and Richard D. Leppert described the basic purpose and structure of RCMI and RIIdIM, as well as the first version of the RIIdIM card cataloguing system. Again, automation was mentioned: "The Catalogue Card has been designed for computerization; an automated retrieval and cross indexing system is planned for 1974-75."³ Thus began the steady stream of thousands of RIIdIM cataloguing cards arriving at RCMI from RIIdIM national committees. By 1974, there were nineteen established national RIIdIM committees contributing to the project from five continents.

In August 1974, at the IAML meeting in Jerusalem, it was reported that "a pilot project adapting the RIIdIM catalogue card to computerization, undertaken by Ronnie Gellis as part of her Master's thesis in medieval music at the City University of New York, demonstrated the workability of the system in computerized format."⁴ In April 1975, the 3rd Annual International Conference on Musical Iconography in New York featured a discussion of a project to computerize RIIdIM data, including comments from Anders Lönn advocating international cooperation and standardization to permit compatibility of data in different countries. Later that year, at the August RIIdIM Plenary Session in Montreal, the proposed options for dissemination of RIIdIM information included data banks, books and microfiche.⁵

In his report on the 9th RIIdIM meeting in New York in 1978, Barry Brook summarized a panel discussion on The

Application of New Computer Technologies to Cataloguing and Retrieving Visual Information with these words anticipating the age of the World Wide Web: "Ideally, computerized and stored RIIdIM data should have two facets: a) the catalogued information should be available for retrieval on a dial-up basis, and b) the picture itself should be stored, perhaps through a method similar to that of television, producing an imperfect reproduction on the screen for identification . . . the cataloguing aspect of computerization has already been tested; the real problem is in joining it to the display of stored visual materials."⁶

During the 1980s and 90s, RIIdIM efforts became progressively more scattered and locally focused. Fewer and fewer catalog cards were submitted to RCMI, and plans for a central database were put on hold.

A New Beginning

As the millennium approached and the rapidly developing World Wide Web was successfully utilized for many music projects (including RILM), dreams of a RIIdIM database were revitalized and became a top priority. At the 2000 IAML conference in Edinburgh, Alan Green (Ohio State University) was asked by the RIIdIM working group to attend their meeting and discuss the possibility of creating a web based data collection and editing system for RIIdIM cataloguing, similar to the system he developed for RILM in 1996. It was agreed at this meeting to proceed with developing a prototype database for the 2001 conference in Périgueux.

Green's colleague Stephen Westman volunteered to join in developing the prototype at Ohio State. Being an expert programmer, Westman's offer was happily accepted. He handled the programming, while Green focused on studying the variety of needed data fields. The two were asked by the RIIdIM Working Group to design the data entry form to incorporate elements from two sources: the existing RIIdIM cataloguing cards, and the resolution of the participants of the 1993 and 1994 conferences entitled "Journées d'étude pour la documentation en iconographie musicale" ("Study Days for the Documentation in Musical Iconography"). This resolution, published in the journal *Musique – Images – Instruments* in 1995, stated that a core cataloguing record for music iconography should contain information for nine basic categories:

- 1) Name of the cataloguing agency, cataloguer, and accession number
- 2) Title and description of the work
- 3) Medium and technique
- 4) Location of the work and inventory number
- 5) Artist(s) name
- 6) Place of creation of the work
- 7) Date of creation

¹ "RIIdIM . . . Inaugural Report," *Fontes Artis Musicae* 19, n° 3 (1972), 196-206.

² "RIIdIM Report No. 3, Fall 1973," *Fontes Artis Musicae* 21, n° 1/2 (1974), 26.

³ "RCMI/CUNY, The Research Center for Musical Iconography of the City University of New York," *College Music Symposium* 13 (Fall 1973), 109.

⁴ "RIIdIM Report N° 4," *Fontes Artis Musicae* 22, n° 1/2 (1975), 59.

⁵ "RIIdIM Report N° 5," *Fontes Artis Musicae* 23, n° 1 (1976), 85-89.

8) Themes represented, with reference to the *Iconclass* classification

9) Musical instruments, with reference to the Hornbostel-Sachs classification.

As the prototype developed, it was discovered that some of these nine criteria needed multiple distinct fields to adequately control them in the database. For example, "Title and description of work" alone involves more than a dozen current RIIdIM fields. The first prototype of the software succeeded in meeting the goal to establish a core record structure to permit cataloguers with varying degrees of experience with music iconography to be able to enter records into the database. These records could make reference to more detailed cataloguing records and commentary in printed literature or on the web. The prototype was made available to the RIIdIM Working Group one month before the Périgueux conference for entering test records.

Initial evaluation of the prototype revealed numerous desirable enhancements, many having to do with authority control. Many of these enhancements were implemented over the following three years of meetings and communications among the working group members, the database developers, and cataloguers Sean Ferguson (of Ohio State), Nicole Lallement (of CNRS in Paris) and Inger Enquist (from Statens musikkbibliotek, Stockholm). These efforts culminated in the first meeting of the Commission Mixte in Paris in December 2004. At this meeting, preliminary decisions were made for all authority and controlled vocabulary issues. Further specifications were agreed upon at meetings in 2005 (Warsaw) and 2006 (Paris and Göteborg), incorporating ideas from the experience gained in the alpha-testing process at The Ohio State University Music/Dance Library, where staff and graduate students have used the database throughout its development to enter more than 1,500 test records.

The Database Today

Now, thirty-six years after the Inaugural Meetings, a centralized RIIdIM database is taking shape. The system balances reliability and ease of use with powerful features for both searchers and cataloguers.

Access: The database is web-based and platform-independent, with access using standard Internet browsers. An assigned username and password will be required for searching and cataloguing, but all usage will be free of charge. The user interface screens, as well as all lists of controlled terms for art media and musical instruments, will initially be available in English, followed by French and German, with the capability of adding more languages in the future.

Scope: The RIIdIM database is designed to include descriptions and, whenever possible, links to images of a broad range of two- and three-dimensional art works which feature music-related objects, persons or other musical content. The included art works encompass a wide spectrum of techniques and media (drawings, engravings, paintings, sculpture, etc.) and the musical content includes depictions of instruments, musicians, music patrons, music notation and more. Art works created as illustrations for books and illuminations in manuscripts are

outside the scope of the database in its current phase of development.

Metadata and Standards: In addition to incorporating data elements from the RIIdIM card-cataloguing system first developed in the 1970s and the "Journées d'étude pour la documentation en iconographie musicale" (1993-94), the RIIdIM database has been designed to take advantage of current technology and support widely used concepts and standards for metadata, including those specially designed for art, music and iconography. Examples include:

- Unicode text encoding
- International Organization for Standardization (ISO) codes for countries
- Repeatable fields for entering unlimited numbers of artists, titles and other data
- Controlled, centrally edited lists of artist and musician names, museum names, art media terms and geographic places
- A rich controlled vocabulary for musical instruments, organized using the Hornbostel-Sachs instrument classification system
- Free-text fields for entering descriptions, information on related art works, bibliographic references and various types of notes.

The database currently contains the following primary fields; those which are required and/or authority controlled are marked as such:

- Cataloguer name, center and country (automatically supplied by the system based on user login)
- Record type (indicates the source of cataloguing information—the work itself or a reproduction image of the work)
- Type of object (Required; e.g., painting, sculpture, print)
- Artist(s) names (Required; Controlled using sources such as the Getty Union List of Artist Names and Grove Art Online)
- Art school(s) or group(s) (Controlled using sources such as the Getty Art and Architecture Thesaurus and Grove Art Online)
- Title(s) (Required)
- Related art works
- Place of creation
- Century of creation (Required; Controlled with pre-set list)
- Year(s) of creation
- Medium and Technique (Controlled with lists maintained by RIIdIM Thesaurus Committee and editors)
- Size (with automatic conversion from inches to centimeters)
- Musical work(s) and their composers (Composer names controlled using Grove Music Online and other sources)
- Named persons depicted (Controlled using a variety of reference sources)
- Musical instruments depicted (Controlled with lists maintained by RIIdIM Thesaurus Committee and editors)
- Description (of the content of the work)

- Reference literature (using citation formats in *How to write about music: The RILM manual of style*)
- Location information (Required; owning institution names are controlled using official web sites or directories, and personal collections are not publicly displayed unless authorized)
- Links to image(s) of the work on web sites or art image databases
- Public and staff notes.

When entering data in a controlled field such as artist name, instrument name or owning institution, the cataloguer must search the existing list of already established and controlled entries. If no matching entry is found, a new entry may be added and it will become part of the controlled list, following review by the editorial staff. The element "Themes" (subjects) has not yet been incorporated, pending permission from the ICONCLASS organization to use a music-enhanced version of their subject classification scheme.

Images: Whenever possible, records will include links to one or more images of the work found on reliable web sites (e.g., museums and image collections). Cataloguers are encouraged to add such links when creating records and searchers can report discovered links for inclusion in records that lack them. Links will be periodically checked and edited as web sites are changed or moved. The possibility of loading images of some works into the RIDIM database itself is subject to future exploration of technical and copyright issues.

Searching: A powerful and flexible searching interface will allow retrieval of works using both free-text keywords and controlled vocabulary terms. Examples of search access points include names of artists and composers, musical instruments, titles (often in multiple languages), art media, century of creation and owning institutions (museums, archives, etc.). Searches can also be limited to retrieve only records that include image links.

Support and Documentation: For cataloguers, a detailed, field-by-field style guide will be available to provide examples and guidelines for metadata input standards. As the database continues to develop and feedback from cataloguers is received, the guide will be updated and revised on an ongoing basis. Technical documentation and support will also be available by contacting the RIDIM editing centre at Ohio State University.

Status: As of May 2007, the database is in preparation for beta-testing. It contains alpha-test records entered primarily from catalogue cards created by RIDIM cataloguers in the 1970s and 80s. The beta-testing process this year will result in the addition of many more records by cataloguers at several RIDIM centres around the world. General public access will follow, as soon as beta-testing ensures that the content and functionality of the database are useful and reliable.

In the 1972 Inaugural Report of RIDIM, we find this observation: "In museum documentation the problem of iconography is doubtless the most difficult. For iconographical

purposes, however, one might compare the indexing document to a painting with a huge background area with an endless number of plots into which one can bring information as it becomes available, thereby filling out the background. Thus it is not necessary to commence the indexing of every aspect of a work all at once as long as provision has been made in advance for all of the material entered to be compatible with the over-all indexing system or common documentation plan. One does not begin with a huge questionnaire which must be perfectly and completely filled out. One fills in what one can and someone else can come in and fill in whatever he has to add. What is important is that from the beginning a common system must be used in which scholars can work together, and one must remember that this is not the sort of thing one begins today and has tomorrow."⁸

As the RIDIM database develops in 2007 and beyond, it is helpful to remember these words and always think of RIDIM as a work in progress, but in many ways the visionary concepts of the project's early founders can now begin to be more fully realized.

Sean Ferguson, RIDIM Editor-in-Chief
Alan Green, RIDIM Manager

Résumé

Dès le début du projet RIDIM, l'automatisation du catalogue était envisagée. Barry S. Brook souligna même lors de la réunion inaugurale du RIDIM en 1971 que tout catalogage devait être envisagé et créé en vue d'une future utilisation informatique. Une fiche de catalogage type fut établie à cette occasion. Tout au long des années 1970, de nombreuses fiches parvinrent au centre de New York et plusieurs réunions internationales se déroulèrent pour améliorer le projet. Mais pendant les années 1980, les travaux se localisèrent, de moins en moins de fiches furent envoyées et le projet d'une base centralisée mis en attente.

Avec l'approche du nouveau millénaire, le succès d'autres projets de bases de données musicales et le développement d'Internet, le projet de la base du RIDIM reprit de la vigueur et redevint une priorité. Au colloque de l'IAML en 2001 (Edinburgh), il fut demandé à Alan Green d'envisager la possibilité de créer une base de données sur Internet et un système d'édition pour le RIDIM, semblable à celui développé pour le RILM. Rejoint par Stephen Westman, (concepteur de programmes informatiques), Alan Green s'intéressa à la diversité des champs nécessaires, en partant des fiches de catalogage existantes et des suggestions des participants aux conférences de 1993 et 1994. Cela aboutit à neuf critères indispensables mais, pendant le développement du prototype, il apparut évident que ces neufs critères nécessitaient intrinsèquement de multiples champs distincts. En effet, l'évaluation initiale du prototype révéla de nombreuses améliorations nécessaires, beaucoup concernant le contrôle des autorités. Un grand nombre de ces améliorations ont été apportés pendant les trois dernières années grâce aux colloques, aux réunions des groupes de travail internationaux, aux concepteurs de base

de données et aux cataloguers tels que Sean Ferguson (Ohio), Nicole Lallement (Paris) ou encore Inger Enquist (Stockholm).

Aujourd'hui, trente-six ans après les réunions inaugurales, une base de données centralisée du RIDIM prend forme à titre de base-test, utilisable aussi bien par les chercheurs que par les cataloguers. Disponible sur le web et sur une plate-forme indépendante, un nom d'utilisateur et un mot de passe sont nécessaires pour la recherche et le catalogage, cependant tout usage futur sera gratuit. L'interface pour l'utilisateur sera disponible d'abord en anglais, puis en français et en allemand et il sera possible d'ajouter d'autres langues dans le futur. La base comprendra les éléments de description et, à chaque fois que cela est possible, des liens URL vers les images des œuvres. Les cataloguers sont d'ailleurs encouragés à fournir ces liens et les chercheurs peuvent les ajouter (leur validité sera périodiquement vérifiée). Le sujet musical de l'œuvre inclura une représentation des instruments, des musiciens, de la notation musicale, etc. Les illustrations d'ouvrages et les enluminures de manuscrits ne figurent pas dans le développement actuel de la base.

La base de données du RIDIM a été conçue pour s'enrichir des technologies actuelles, spécialement celles destinées au catalogage de l'iconographie et de la musique. On y trouve par exemple les textes en Unicode, des champs répétables pour entrer un nombre illimité d'artistes, de titres et autres données, la classification Hornbostel-Sachs pour les instruments ou encore des champs libre pour les descriptions, les remarques sur les œuvres ou les références bibliographiques.

La base de données contient de nombreux champs concernant non seulement le cataloguer (rempli automatiquement lors de la saisie du nom d'utilisateur), la source du catalogage (original ou reproduction de l'œuvre), mais aussi le type d'objet, le nom de l'artiste, son école artistique, le titre de l'œuvre, le lieu, le siècle et l'année de création, la technique, les dimensions, les œuvres musicales et les compositeurs, les noms des personnages représentés. Le cataloguer a également la possibilité d'ajouter une description, des références bibliographiques, des liens URL ou des remarques (internes ou publiques).

Le cataloguer doit d'abord chercher dans la liste des autorités déjà disponibles l'information qu'il souhaite entrer. Si cette donnée n'existe pas, une nouvelle entrée peut être créée et elle sera ajoutée automatiquement à la liste des autorités, elle sera ensuite vérifiée par l'équipe éditoriale. Dans l'attente d'un accord avec Iconclass, il n'existe pas encore de champ « thème ». La possibilité de charger des images sur la base de données doit faire l'objet d'une réflexion sur les questions techniques et de droits de reproduction. Les recherches peuvent s'effectuer grâce à des mots-clés et peuvent se limiter aux entrées avec des liens vers les images.

Depuis mai 2007, la base de données est testée. Il s'agit toujours d'un travail en cours de développement, qui nécessite l'attention et les évaluations des cataloguers et des chercheurs.

DOSSIERS

RISM & RIDIM ARBEITSGRUPPE IN MUNICH: RIDIM in Germany - a short introduction.

1. Organisation

The German RIDIM-Office was established in 1979 as a part of the Munich RISM-Office (RISM Working Group Germany). The RISM project (with the integrated RIDIM-Germany project) in Germany is funded by the Union of the German Academies of Sciences and Humanities. The half-time position for the activities of the German part of the International Repertory of Musical Iconography was held by Dr. Monika Holl until 1997 and by Dr. Armin Brinzing from 1997 – 2002. In 2002 the author of this article took over the duties of the position. To this day the Munich RIDIM-Office is primarily responsible for the cataloguing in the "old" federal states (incl. Berlin). An expansion of the competencies to the "new" federal states after 1989 was aspired but could not be realised until today for financial reasons.

Due to the aims of RIDIM the purpose of the German RIDIM-Office in Munich is the sighting and indexing of all objects of art with references to musical iconography in German collections – without any chronological limits. The challenge of this task is to manage the enormous masses of sources. To organize the work properly the German RIDIM-Office decided to index in a first step the objects of art of the large public collections (mainly museums and libraries). Normally the sighting is taking place on location. To speed up the sighting and later the cataloguing picture documentations, inventories or databases of the institutions are used whenever possible and available.

2. Status quo

As of today about fifty bigger and eighty smaller collections are indexed completely or in part (a list of the processed collections can be found at <http://www.bsb-muenchen.de/fileadmin/imageswww/pdf-dateien/projekte/RIDIMtabelle.pdf>). The German RIDIM documentation contains nearly 20.000 representations of musical iconography, 12.500 of them acquired in a database that has served since 1990 as an instrument for indexing. In addition to the general data (siglum, artist, title, date, institution, medium, dimensions, and information on the photo) also information on musical instruments, musical scenes and the general and musical iconography are documented.

Important tasks of the German RIDIM-Office are the indexing of new collections as well as the conversion of the existing card documentation into the database-format. As a supplement to the indexing the Munich Office collects pictures of the objects. The picture documentation contains about 9.500 black and white photos and about 3.000 digital images of the catalogued objects.

The German RIDIM-Office has indexed and is indexing a wide range of objects of art, focusing mainly on paintings and drawings, but also including sculptures,

⁸ "RIDIM Inaugural Report," *Fontes Artis Musicae* 19, n° 3 (1972), 200.

prints, manuscripts and applied arts (furniture, glassware, cups, etc.).

3. Cataloguing

The database system "HIDA" (Hierarchical Document Administrator), which is currently used by the Munich RIIdIM-Office for indexing, was developed by the company "Startext" and the Fotoarchiv Marburg in the 1980s especially for cataloguing all kinds of art offering a differentiated field structure (called "MIDAS"). This MIDAS-structure was adapted for cataloguing musical iconography by the Munich RIIdIM-Office. The system allows a hierarchically organised indexing (important for "composed" objects like mediaeval manuscripts or sketch books) as well as the use of different thesauri (artists, musical instruments, iconography, institutions, reference literature) and the use of a controlled vocabulary (e.g. for art historical terms). Since January 2007 the Munich RIIdIM-Office is working with the newest version of the software (HIDA4, published in 2006). With its XML-based technology this version facilitates the use of the internet-database and international standards of data archiving and data exchange.

The change from conventional card indexing to the database indexing led to a change in the iconographical description. One of the advantages of the HIDA-System is the integration of the *Iconclass*-System. The Munich RIIdIM-Office is using *Iconclass* for indexing not only general iconography but musical iconography as well. Iconographical motifs or themes that are not covered by *Iconclass* (particularly musical content) will be added internally and then be reported to *Iconclass* operators via the Fotoarchiv Marburg. The descriptions of the instruments are listed separately, arranged according to the Hornbostel-Sachs-System.

The thesauri of the Munich database (approx. 2.500 ICONCLASS-Notations, approx. 600 terms for musical instruments and approx. 300 art historical terms) together with the thesauri of the RIIdIM-office in Paris are also serving as basic thesauri for the international RIIdIM database which will be published soon.

4. Perspectives

For now the free and direct access to the German RIIdIM catalogue is only possible on location in the German RIIdIM-Office at the Bayerische Staatsbibliothek in Munich. The internet version of the database has been in preparation since the end of 2006. It will offer free access to the database for scholars and other interested people world wide. The internet database is being developed in cooperation with the Bayerische Staatsbibliothek and will be part of the "Virtual Library Musicology" (Virtuelle Fachbibliothek Musikwissenschaft). This internet-portal, established by the Bayerische Staatsbibliothek in cooperation with the Staatliches Institut für Musikforschung (SIM) and the Gesellschaft für Musikforschung (GfM), and funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), offers a comprehensive and fast access to information and internet resources on music and musicology.

The launch of the internet database for musical iconography in Germany within the portal will take place in June 2007. As a first step it will be possible to search the catalogue data. A second aim is the integration and online-presentation of the current picture documentation. The necessary negotiations with the institutional owners of the copyrights have been initiated. From December 2006 to March 2007 the photos were digitized and are now prepared for the integration into the database.

Further information on the German RIIdIM project and the Munich RIIdIM-Office can be found on <http://www.bsb-muenchen.de/RISM> -

RIdIM Arbeitsstelle Muc.782.0.html (in German). For further questions on the collections please contact Dr. Armin Brinzing (project manager) or Franz Jürgen Götz, Répertoire International des Sources Musicales (RISM) with: Répertoire International d'Iconographie Musicale (RIIdIM) Arbeitsgruppe Deutschland e.V. – Arbeitsstelle München, c/o Bayerische Staatsbibliothek, Ludwigstr. 16, 80539 München, franz.goetz@bsb-muenchen.de.

Franz Götz

Résumé

Rattaché au bureau du RISM à Munich, le bureau allemand du RIIdIM a été créé en 1979 et successivement dirigé par Monika Holl (1979-1997), Armin Brinzing (1997-2002) et Franz Götz (depuis 2002). Sa principale mission consiste, au sein des collections allemandes (publiques pour l'essentiel), à repérer et à indexer toutes les œuvres d'art intéressant l'iconographie musicale (majoritairement des peintures et des sculptures, mais pas uniquement) et ce, toutes périodes confondues. A ce jour, 50 collections de premier plan et 80 plus restreintes ont été complètement traitées ou sont en cours d'indexation : 20 000 œuvres ont pu être référencées dont 12 500 sont déjà intégrées dans une base de données. Parallèlement, le bureau allemand du RIIdIM s'est occupé de collecter des images des œuvres d'art ainsi référencées : 9 500 photos noir et blanc et 3 000 images numériques ont déjà été rassemblées. La base de donnée utilisée, baptisée « HIDA » (Hierarchical Document Administrator) a été développée par l'entreprise « Startext » et le Fotoarchiv Marburg à partir des années 80. Depuis janvier 2007, l'équipe allemande du RIIdIM travaille avec la dernière version du logiciel, conçue au format XML, ce qui facilite l'utilisation et la diffusion. Mené en collaboration avec l'équipe parisienne, ce travail sur les bases de données (qui a notamment conduit à la constitution de précieux thesaurus) prépare la mise en place prochaine de la base internationale du RIIdIM. Aujourd'hui limitée aux postes du bureau allemand, la consultation libre et gratuite, simple et rapide de ces bases sur Internet est à l'étude depuis la fin 2006. Ce projet de mise en ligne, réalisé en collaboration avec la Bayerische Staatsbibliothek, devrait s'intégrer à la « Virtual Library Musicology » en juin 2007, une fois les images numérisées et la question des droits résolue.

INSTITUT NATIONAL D'HISTOIRE DE L'ART : La base de données *Musica*, revue illustrée, 1902-1914.

Le travail de numérisation, de dépouillement et d'indexation de la revue *Musica* s'est achevé par la mise en ligne sur le site de l'INHA d'une base de données donnant un accès aisément à cette première revue musicale abondamment illustrée.

La fondation de cette revue par un homme de presse de trente ans, Pierre Laffitte, s'appuyait sur une intuition très juste du développement à venir de la presse illustrée au XXe siècle ; les techniques nouvelles, aisées et rapides développées par la photogravure industrielle délivraient ce secteur de publications des contraintes du dessin préparatoire à la lithographie et surtout à la gravure sur bois qui s'étaient imposées dans la presse illustrée durant le XIXe siècle. En fondant *Musica*, Pierre Laffitte faisait œuvre de novateur : les revues musicales françaises du XIXe siècle, comme la *Revue et gazette musicale* ou *Le Ménestrel* ne comportaient pas d'illustration, tandis que dès 1897, la revue *Le Théâtre* avait donné l'exemple d'une revue largement illustrée de photographies ; en outre, Laffitte visait un double public : celui des professionnels de la musique et en particulier les milieux de l'enseignement : conservatoires, maîtrises, écoles mais aussi le public assez vaste et surtout féminin pratiquant le piano et le chant. Une revue sœur accompagnait du reste *Musica* : fondée par le même Pierre Laffitte : *Femina*, parue en 1901. Ces intuitions étaient si justes que les éditions Pierre Laffitte quittèrent l'avenue de l'Opéra pour s'installer dès 1906 dans un hôtel des Champs-Élysées où furent ouverts, aux côtés de la librairie, un studio de photographie et une salle des fêtes : le Théâtre Fémina. L'entreprise connut encore de nouveaux développements lorsque fut fondé un conservatoire destiné aux amateurs, doté d'excellents professeurs et organisa des concours de composition, de chant, de piano.... En 1909, *Comoedia illustré* lui faisait quelque peu concurrence, mais deux ans plus tard, *Musica* passait de quatorze à vingt pages et vit son tirage avoisiner les 50 000 exemplaires. La guerre de 1914 mit une fin brutale à l'existence de *Musica*, le groupe Hachette acquérant en 1916 l'ensemble du groupe de presse de Pierre Laffitte.

Pour l'historien de la musique en quête de sources iconographiques au début du XXe siècle, *Musica* est d'un intérêt capital et ceci d'autant plus qu'elle se démarque des tribunes musicales des revues et journaux quotidiens en offrant ses colonnes aux compositeurs de ce temps : parmi ses collaborateurs, on relève, à plus d'une reprise les noms de Debussy, Fauré ou Saint-Saëns, qu'il s'agisse d'articles ou d'entretiens à l'occasion d'enquêtes sur les sujets les plus divers. Il est du reste symptomatique que, durant ses cinq dernières années, la revue ait été dirigée par un compositeur : Xavier Leroux. *Musica* se situe ainsi au cœur de la vie musicale des années de l'immédiate avant-guerre de 1914. C'est ainsi toute l'actualité de la création musicale qui est suivie et illustrée non seulement en France mais aussi en Europe – chroniques, reportages et photographies parviennent de Salzbourg, Munich, Bayreuth, Bruxelles, Monte-Carlo... On saisit ainsi sur le vif des événements

qui deviendront emblématiques de la vie musicale de ce temps, tels la création à Dresde (1911) du *Chevalier à la Rose* de Richard Strauss, que l'on retrouve, tout jeune encore, à la tête de l'Orchestre philharmonique de Berlin, la venue de Rimski Korsakov, Rachmaninov et Chaliapine à Paris, en 1907, reçus par Saint-Saëns, le récital de clavecin de Wanda Landowska donné chez Léon Tolstoï, les débuts parisiens de Nijinsky et Karsavina avec la troupe des ballets russes de Diaghilev (1909) ; plus discrètes, mais d'autant plus rarement représentées, se trouvent ici illustrées la vie des orchestres, celle des virtuoses et des chanteurs, à travers photos, caricatures, dessins ou portraits peints. Si Wagner est omniprésent, l'activité des compositeurs contemporains est largement évoquée, par le texte et par l'image : Massenet, Saint-Saëns, mais aussi Debussy ou Richard Strauss ; on doit relever encore la présence des musiques anciennes que l'on commence alors à redécouvrir : Rameau, Gluck, Jean-Jacques Rousseau, Lully...

Si la revue n'est pas exempte d'une certaine mondanité, il s'agit d'un phénomène d'époque – celle de Proust très exactement – elle n'hésite pas à engager les musicologues les plus compétents lorsqu'il s'agit d'écrire sur J. S. Bach : André Pirro et Albert Schweitzer ; inversement, on relève d'assez fréquentes incursions dans le domaine de la chanson et des divertissements populaires : Yvette Guilbert ou le comique Dranem sont présents, de même que d'étonnantes articles, plus ou moins scientifiques, étudiant, photographies à l'appui, la main ou l'oreille des compositeurs : Massenet ou Debussy !

L'iconographie de *Musica* se révèle ainsi d'une richesse et d'une diversité remarquables, permettant non seulement de retrouver des portraits oubliés, mais d'appuyer de documents visuels uniques des études sur l'architecture des salles de musique, d'opéras ou des théâtres en plein air, l'art du décor et du costume dans les spectacles lyriques et chorégraphiques, les intérieurs d'artistes et de compositeurs, la disposition des orchestres symphoniques, les instruments et leurs méthodes de jeu, la musique comme source d'inspiration des peintres : de Carmontelle à Picasso...

La numérisation intégrale de la revue en mode images a été réalisée en 2004 à partir des collections de trois partenaires que nous remercions pour leur participation : celle – non reliée – de la bibliothèque des Arts décoratifs était l'exemplaire de référence, complétée grâce aux exemplaires de la Médiathèque Gustav Mahler (Paris) et de la bibliothèque de Musicologie de Paris-IV (rue Michelet).

La base de données *Musica* a été conçue par Thomas Jacqueau, sur FileMakerPro en attendant le futur système documentaire de l'institut, en cours de construction. Le transfert sur MySQL pour la mise en ligne sur le site de l'INHA permet, d'une part, l'interrogation séparée des 2133 articles par noms d'auteurs et mots du titre, avec ajout de termes d'indexations complémentaires, de l'autre l'interrogation des 7757 illustrations par noms d'auteurs : photographes, photograveurs, peintres, dessinateurs, caricaturistes – par noms de personnes représentées (près de deux mille entrées), par type de représentation : portrait en pied, ...à la ville, ...à la scène, caricature, vue d'intérieur...

par instruments figurés : guitare, piano, orchestre.... Les légendes, souvent précises et développées, ont été intégralement saisies, chaque terme pouvant ainsi en être également interrogé. Les codes internationaux d'indexation sont utilisés : Iconclass pour les types de représentation, et ceux de la classification Sachs-Hornbostel pour les instruments. Ces divers modes d'interrogation, précisés grâce à des menus déroulants, peuvent être croisés : Debussy ET piano. Enfin, un mode « Feuillement » permet de consulter un numéro précis ou une année, dans l'ordre des pages. Un système de zoom permet une lecture confortable des images comme des articles.

Sur le plan de la photographie, *Musica* présente une impressionnante galerie d'ateliers célèbres ou moins célèbres, tels les portraitistes, Félix et Paul Nadar, Mayer et Pierson, Pierre Petit, Elliot & Fry, Otto, H. Manuel, Dornac et des signatures bien connues dans le domaine du spectacle vivant comme Bert, Walery, Reutlinger, Gershel ; mais on relèvera en outre nombre d'artistes photographes des régions françaises, des capitales européennes, notamment des pays allemands, des États-Unis ou d'Australie jusqu'ici fort peu étudiés.

Enfin, chacun des cent quarante-trois numéros de la revue servait à ses abonnés un supplément musical : *Album Musica*, proposant des pièces pour piano ou pour chant et piano : mélodies, extraits d'opéras... d'auteurs connus ou moins connus ; le dépouillement en a été réalisé par l'équipe de l'INHA (plus de mille cent partitions), tandis que la numérisation en sera effectuée par les soins de la Bibliothèque nationale de France.

Je remercie ici l'équipe de jeunes chercheurs qui a su mener à bien cette base *Musica* : Aki Kawamoto, Emmanuelle Macé, Tarek Berrada et tout particulièrement Hélène Celhay de Larrard, ainsi que, sur le plan de l'informatique documentaire, Élisabeth Dartiguenave (CNRS) et Aude Guého (développement et site Web, au Service des Systèmes d'Information). Nous remercions également pour leurs conseils et leur assistance, nos partenaires de l'équipe de l'Institut de recherche sur le patrimoine musical français (CNRS), Nicole Lallement et Florence Gétreau.

Jean-Michel Nectoux
Conseiller scientifique à l'INHA

Musica, accessible directement sur le site :
http://www.inha.fr/rubrique.php3?id_rubrique=260

Abstract

The work of digitalization, examination and indexing of the *Musica* review has been completed by the setting online at the INHA website of a database giving easy and free access to this first abundantly illustrated musical review, created by Pierre Laffitte in 1902. For music historians in search of iconographic sources at the beginning of the 20th century, *Musica* is of a significant interest. The review encompasses musical life in the immediate pre-war period of 1914, reflecting the full range of musical creation from that period, not only in France

but throughout Europe. Thus one grasps important events which will become emblematic of the musical life of this time, such as the arrival of Rimski-Korsakov, Rachmaninov and Chaliapine in Paris (1907), the Parisian beginnings of Nijinsky and Karsavina with the Russian Ballets of Diaghilev (1909), the creation in Dresden of Richard Strauss' *Knight of the Rose* (1911), etc. The iconography of *Musica* reveals a remarkable richness and diversity, making it possible not only to find rarely seen portraits, but also to support, with unique visual documents, studies on architecture of operas or of open-air theatres, the art of scenery and costume in lyric and choreographic entertainments, the interior environments of artists and composers, the instruments and their uses, music as a source of inspiration for painters, etc.

The integral digitalization of the review in image mode was carried out starting from the collections of three partners in Paris: the Bibliothèque des Arts Décoratifs, the Médiathèque Gustav Mahler and the Library of Musicology of Paris IV (Sorbonne). The *Musica* database, conceived by Thomas Jacqueau on FileMaker Pro – until we get the future documentary system of the INHA which is still under construction – enables both the separate query of the 2133 articles by name of authors and words of the title, and the query of the 7757 illustrations, by name of authors (photographers, photoengravers, painters, draughtsmen, caricaturists, etc.), by name of people represented (nearly two thousand entries), by type of representation (full-length portrait, in the city, on stage, caricatures, indoor views), by illustrated instruments, etc. The precisely developed captions allow each term to be queried. International codes of indexing are used: *Iconclass* for the type of representation, and those of the Sachs-Hornbostel classification for the instruments. These various modes of query, specified by pull-down menus, can be cross-referenced. Another mode makes it possible to consult a precise page number or a year, and a zoom feature enables a comfortable reading of the images as well as of the articles. Subscribers also received a musical supplement: *Album Musica*. The full inventory was carried out by the team of the INHA (more than 1100 partitions), while the digitalization will be carried out by the National Library of France

Fedor Chaliapine dans *Ivan le terrible*, *La Pskovitaine* (Rimsky Korsakov)
Musica, n°81, juin 1909.

ARTICLES

1936-2006: CATALOGUING MUSICAL ICONOGRAPHY IN FRANCE – A DISCIPLINARY PERSPECTIVE

In France, research in musical iconography was not traditionally undertaken along with systematic cataloguing of visual sources.

A growing interest in medieval music surfaced during the 19th century. Images were very important in the first scholarly publications, with a pragmatic, primarily descriptive approach of musical practices, without significant attention to symbolic and thematic aspects.

Auguste Bottée de Toulmon, Edmond de Coussemaker, Paul Lacroix, Henri Lavoix, Didron l'Aîné were the most prolific authors. We recently demonstrated that publications on the Modern period and on paintings preserved in museums, especially in the Louvre, do not appear before the very end of the 19th century, for example the study by Eugène de Bricqueville on « L'iconographie instrumentale au Musée du Louvre » (1894). It was not until after the First World War that interest in portraits of musicians, performing arts and concerts from Renaissance to 19th century emerged.

I. The Ministère des Beaux-Arts and André Tessier

André Tessier (1886-1931) represents without a doubt the most prominent figure of the interwar years for iconographical studies in France. His interdisciplinary training is reminiscent of the backgrounds of Julius von Schlosser in Vienna and Curt Sachs in Berlin, both musicologists and art historians. Tessier was a lawyer, trained at the École des Langues orientales, at the École du Louvre and at the Sorbonne with Romain Rolland. A specialist of painting and music in 17th-18th century France and Italy, he submitted his thesis at the École du Louvre in 1921 an *Essai sur les Bérain, décorateurs de la Chambre et du Cabinet du Roi*. His iconographical studies were published later in art history journals (*L'amateur d'estampes*; *le Bulletin de la Société d'histoire de l'art français*; *la Revue de l'art*) and musicology journals (*la Revue de musicologie*; *La Revue musicale*). Devoted first to Bérain,⁹ they also concern important portraits of musicians,¹⁰ sketches for opera costumes by Bocquet,¹¹ and *La Rhétorique des Dieux* by Denis Gaultier, illustrated by Eustache Lesueur, Robert Nanteuil and Abraham Bosse.¹²

An interdisciplinary approach was natural to André Tessier, but also to his colleagues at the *Revue de musicologie*:

⁹ André Tessier, « Les Carrousels de 1685 et 1686 et les estampes au trait de Jean Bérain », *L'Amateur d'estampes* 3/5 (1924), 146-154 ; « Bérain, créateur du Pays d'opéra », *La revue musicale. Numéro spécial Lully et l'opéra français* (1925), 56-73.

¹⁰ André Tessier, « Quelques portraits de musiciens français du XVIIIe siècle », *Bulletin de la société de l'histoire de l'art français* (1924), 2me fascicule, 244-254 ; « Le portrait de Charles Mouton par François de Troy au musée du Louvre », *Beaux-Arts* 21 (15 déc. 1924), 325-326 ; « Madame de Mondonville ou la dame qui a perdu son peintre », *La revue musicale* 7/9 (1926), 1-10.

¹¹ Idem, « Les habits d'opéra au XVIIIe siècle. Louis Boquet, dessinateur et inspecteur général des Menus-Plaisirs », *La Revue de l'Art* 49 (1926), 15-26, 89-100, 173-184.

¹² Idem, *La Rhétorique des Dieux et autres pièces de luth de Denis Gaultier*. Reproduction en fac-simile phototypique avec une préface historique, des notes du transcriveur et l'étude artistique du manuscrit par Jean Cordey, Paris : Droz, 1932.

during these years, the bibliographical section of that journal regularly listed articles published in art journals concerning musical subjects.

After the death of Tessier, André Schaeffner introduced the list of his publications with these words:

*Il avait de la musicologie une idée à la fois très exigeante et combien libérale [...]. Musicologue, historien de l'art, curieux de littérature, il avait été à même d'analyser trois modes d'expression dissemblables et d'en percevoir les règles et les limites respectives [...].*¹³

Tessier was a state employee for nine years at the Ministère des Beaux-Arts, rue de Valois (the future Ministère des Affaires culturelles created by André Malraux in 1958). There, he undertook a documentation largely forgotten today, which was published in 1936 – five years after his death – in the *Revue de musicologie* by Paul Ratouis de Limay¹⁴. Limay was art historian, a specialist in pastels of 18th century France and curator at the Bibliothèque des Arts Décoratifs in Paris. Tessier's work was a first attempt to create a corpus of images preserved in public collections and dealing with the representation of music.

This first card index prepared by Tessier was based on a photographic collection belonging to the Ministère des Beaux-Arts and consisting of 406 cards. One-hundred nineteen photos concerned ornamented manuscripts having musical subjects held in Parisian and provincial libraries. This card-index listed the location (23 cities were referenced) and the institution, the title, the inventory number of the manuscript, the folio, its date and subjects and the number of photos.

Seventy years later, the online database *Miniature* housed by the *Institut d'Histoire des Textes*, a research group sponsored by the French National Centre for Research (CNRS), contains 4 000 manuscripts from 51 French libraries. Among them, 422 entries concern music, nearly four times more than in the first card index initiated by Tessier.

A second card index was a listing of paintings with musical subjects preserved in the Louvre. 145 photos concerned the French School. The different headings were the catalogue number of the Louvre published by Gaston Brière in 1924, the artist's name, the title, the instruments depicted and the photo's number in this archive. The earliest painting was the *Bal à la Cour de Henri III* so called *Le bal du Duc d'Alençon*, and the latest was *Mme Édouard Manet au piano* (a painting now in the Musée d'Orsay). 71 photos were related to the Italian school and 71 to Flanders and Holland.

If we compare these statistics with the inventory prepared during the last years respectively by Brigitte Devaux, by Nicoletta Guidobaldi, and over all by Nicole Lallement in the context of the Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical en France and published in *Musique*,

¹³ André Schaeffner, « Bibliographie des travaux d'André Tessier », *Revue de musicologie* 35 (1953), 150-166.

¹⁴ André Tessier, « Contribution à un fichier musical des Archives photographiques des Beaux-Arts », *Revue de musicologie* 60 (1936), 161-178 (publié par M. Paul Ratouis de Limay).

*Images-Instruments*¹⁵, it is apparent that the amount of known references has dramatically increased:

MUSÉE DU LOUVRE	1936 Tessier-Ratouis de Limay	1997-2006 Devaux-Lallement-Guidobaldi
French school	115 works (145 clichés)	309 works (47 illus.)
Italian school	59 works (71 clichés)	154 works (38 illus.)
Flanders & Holland	72 works (72 clichés)	156 works (24 illus.)
Other schools		18 (3 illus.)

II. The Louvre and Albert Pomme de Mirimonde

Indeed scholarly studies about paintings in the Louvre developed considerably during the sixties. With five books, about 80 articles and 6 forewords for exhibition catalogues, Albert Pomme de Mirimonde brought musical iconography as scholarly practice to a new level in museological institutions, even if it remained largely ignored in the context of the university. Mirimonde published in three main art history journals : la *Gazette des Beaux-Arts*, la *Revue du Louvre et des musées de France* and the *Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français*. The *Revue de musicologie* welcomed him twice,¹⁶ the first time, in 1965, for an article revealing the « under-development » of this sister discipline of art history. In this article, Mirimonde announced that « The documentation service of the Musée du Louvre [was] completing a card index of paintings with musical subjects, » a task not yet undertaken for provincial museums.

Mirimonde proposed then that: « Instrumental museums should also gather documentation about instruments and performers ». He added: « Madame de Chambure has a project for the Musée du Conservatoire. In order to study main iconographical subjects, temporary exhibitions could be very useful [...] And Encyclopaedia and histories of Music could propose chapters devoted to musical iconography ».

Mirimonde's message was heard. In 1967, Madame de Chambure, with the help of the CNRS, created a research group on « Organology and musical iconography » of which we are the followers; in 1965 the city of Dijon

¹⁵ Nicole Lallement et Brigitte Devaux, « Inventaire des tableaux à sujets musicaux du musée du Louvre (I). L'école italienne des XVIIe et XVIIIe siècles », *Musique-Images-Instruments* 2 (1997), 235-262; Lallement, Nicole, « Inventaire des tableaux à sujets musicaux du musée du Louvre (II). La peinture française des XVIIe et XVIIIe siècles (1. Tableaux conservés au musée) », *Musique-Images-Instruments* 3 (1998), 186-220; Lallement, Nicole, « Inventaire des tableaux à sujets musicaux du musée du Louvre (III) : la peinture française des XVIe et XVIIIe siècles (dépôts) », *Musique-Images-Instruments* 4 (1999), 160-190; Guidobaldi, Nicoletta, « Inventaire des tableaux à sujets musicaux du musée du Louvre (IV) : la peinture de la Renaissance », *Musique-Images-Instruments* 5 (2003), 199-232; Lallement, Nicole, « Inventaire des tableaux à sujets musicaux du musée du Louvre (V) : peintures hollandaises et flamandes des XVIIe et XVIIIe siècles », *Musique-Images-Instruments* 6 (2004), 211-244; Lallement, Nicole, « Inventaire des tableaux à sujets musicaux du musée du Louvre (VI) : suite et fin », *Musique-Images-Instruments* 8 (2006), 189-211.

¹⁶ Albert Pomme de Mirimonde, « Remarques sur l'iconographie musicale », *Revue de Musicologie* 51 (1965) 3-18 ; « Le Parnasse musical d'Edouard Hamman », *Revue de Musicologie* (1966) 194-202.

organized an exhibition on works of art with musical subjects only¹⁷, and Bordeaux followed with a very significant exhibition in 1969. Chapters on musical iconography in encyclopaedias first appeared in the *Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles* edited by Marcelle Benoit¹⁸ in 1998 and, in 2003, a chapter edited by Joël-Marie Fauquet¹⁹ devoted to 19th music.

As Mirimonde indicates in the foreword of his first volume on *L'iconographie sous les rois Bourbons*, he organized his personal photographic documentation based on the classification used at the Print and Photographs Department of the Bibliothèque nationale de France : allegories, antique subjects, religious subjects, still life, portraits, genre subjects dealing with society, exotic subjects, parodies and satirical subjects. This taxonomy was also used for his book.²⁰

All his correspondence, and the archives and collection of images that belonged to him were bequeathed to the Louvre and maintained by the Music Department of the Bibliothèque nationale de France. An inventory of the documentation was completed by Tarek Berrada under the auspices of INHA, within a collective working group chaired by J.-M. Nectoux, joining BnF and CNRS, indicating a shared interest by both musicologists and art historians. The significance of finally having access to a systematic catalogue of this huge amount of pictorial documentation on music (about 10 000 photos) is extremely exciting.

III.CNRS. RCP 143. Creation of a Research Group within the Musée Instrumental. The card files of the Centre for Musical iconography directed by Geneviève Thibault de Chambure from 1967 to 1974.

As a third initiative after the photographic collection initiated by the Ministère des Beaux-Arts and after the card index undertaken by the Louvre, CNRS supported in 1967 the establishment of an iconographical documentation center. The institutionalization of that field of research was initiated by Geneviève Thibault de Chambure, a musicologist specialist on 15th century French chanson, a collector of rare manuscripts and printed music, a collector of musical instrumentals, founder of the Société de musique d'Autrefois in 1926, and curator of the Musée Instrumental du Conservatoire between 1961 and 1973. She negotiated the creation of this research group within the Musée Instrumental and devoted it to the study of instruments and musical iconography. Starting with her own collection of photos mainly focused on French and Italian painting of the 15th century, she realized the first wish of Mirimonde²¹. With Barry Brook and Harald

¹⁷ La musique dans l'art ancien au Musée des Beaux-Arts de Dijon [Cat. d'exp.], Dijon: Musée des Beaux-Arts, Monique Geiger (dir.). Préface par Albert Pomme de Mirimonde. Dijon: Musée des Beaux-Arts, 1965.

¹⁸ Paul Guimard, art. « La musique et ses représentations », *Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Marcelle Benoit (dir.), Paris: Fayard, 1992, 736-737.

¹⁹ Florence Gétreau, art. « Iconographie musicale », *Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle*, Joël-Marie Fauquet (dir.), Paris: Fayard, 2003, 607-608.

²⁰ Albert Pomme de Mirimonde, *L'iconographie musicale sous les rois Bourbons : la musique dans les arts plastiques*, Tome 1, Paris: Picard, 9-15.

²¹ Sylvette Milliot, « Le centre d'iconographie musicale du Centre de la Recherche Scientifique à Paris », *Revue de Musicologie* 69 (1983), 85-98; Josiane Bran-Ricci, « Organologie et iconographie musicale : deux disciplines en pleine expansion », *Aspects de la recherche musicologique au CNRS*, Hélène Charnassé (dir.), Paris: CNRS, 1984, 171-177.

Heckmann, she was one of the founding members of RIDIM in 1971, but she never actually used the card distributed by RIDIM but rather her own unique version.

For example, the card of the painting *l'Allégorie de la musique* by La Hyre shows the following headings: author (with his dates), title and date of work of art, location, list of instruments and other musical objects.

Each card was duplicated as often as instruments were referenced on the painting and then classified in the different sections of the card-index. The same card was also used by artist, location, subject.

About 8 000 works of art, mainly from French and European public collections, were indexed that way between 1967 and 1987, the photos being accessible in albums classified by School of painting and century.

IV.CNRS. ERA 1015. The research on Organology and Musical Iconography. 1975-1991. Jacques Thuillier. The project of an international database for musical instruments.

In 1990, Jacques Thuillier, a famous art historian (and the successor of Geneviève Thibault after her death in August 1975) was responsible of this research group and prepared the specifications for an international database on musical instruments ». Real instruments (those of the Musée Instrumental in the Conservatoire de Paris, future Musée de la Musique) and those depicted in musical iconography (documents preserved in the documentation centre of the Iconographical centre of the CNRS) were documented. In his report, Thuillier indicated that:

« Basic documentation, even primary documentation will be put in the memory in a way that consulting people can use it as they wish and with their own methodology ». « Textual data should be added to the images ».

Six prerequisites were listed:

1. Strong connection between real instrument and depicted instrument
2. Use of digital pictures.
3. Scientific methodology with indication of sources.
4. Universality of the database concerning the type of instruments.
5. Polyvalent users of the database (database management included)
6. Polyglotism of the database concerning indexing.

In the projected statement, 113 fields were defined as follows : the card, the objects, its references (identity, place of preservation), creation (historic, relation into an ensemble-organic structure, series, group), the instrument, its description and the context.

This project was sponsored by the Musée de la Musique who put online in 1996 a database concerning its collections of musical instruments belonging to the newly created institution, but it was not based directly on Thuillier's specifications.

From the point of view of musical iconography, Thuillier's project was mainly focused on the representation of musical instruments, and much less on iconographical subjects, those appearing only at field 94 of indexing.

V.CNRS. UMR 200. L'Institut de recherche sur le patrimoine musical en France (IRPMF) and the database Euterpe under Transvision, 2000-2004²².

During the last years, when the group founded by Madame de Chambure, managed by J. Thuillier and by myself between 1992 and 1996, was absorbed in a bigger research group of musicology associated in 1996 with Bibliothèque nationale de France, the IRPMF, a database was established under the direction of Sylvie Bouissou, thanks to Brigitte Devaux and Nicole Lallement who is still responsible for it. It was established in 2000 under the system *Transvision*, a software used by archaeologists working in the CNRS. The main characteristics of this database as it existed up to 2004, when we transferred all our data to a new system, under the software *Alexandrie*. Here is the first period under *Transvision* as Nicole Lallement indicated it in an article published in 2001:

« This database, created in 2000, consisted of 10 000 cards and more than 13 000 images. It illustrates the place of music in the western culture, from the 12th to 20th century. Placed between art history, musicology and organology, *Euterpe* incorporates representations of musical instruments, notation music, singing and dancing, performing arts, and portraits of musicians, professionals or amateurs, famous or obscure. Musical symbolisms and allegories are present as are mythological and religious subjects, genre painting, concerts, landscapes, and still-life. *Euterpe* gives a special place to images and details special instruments, accessories, attributes, musical notation and special actors.

The descriptive and analytical card was based on the database *Joconde*, but using nine fields defined collectively by centers of iconography in Europe during three international sessions organized by Tilman Seebass.²³ Descriptive fields concerning musical iconography (instruments, written or printed music, dance) were added. The card under *Transvision* had five fields concerning the author, and eighteen fields describing the work of art, its iconography and giving its individual bibliography. Some of these fields were connected with thesauri, others used international codifications allowing future exchanges.²⁴

Search into the database could be made in two different ways : through an arborescence (musical instruments, written and legible music, portraits of musicians and dancers), allowing to surf the database ;

²² Nicole Lallement, « Euterpe, la musique en images : une base de données sur l'iconographie musicale », *Musique-Images-Instruments*, n° 5, 2003, 235.

²³ Gétreau, op. cit., 1995, 192-193.

²⁴ C'est le cas de la liste des thèmes, élaborée à partir de *Iconclass, an iconographic classification system* par H. van de Waal (North Holland Publishing Co, 1973-1985, 17 vol.) et de celle des instruments qui repose sur la "Classification of Musical Instruments" de E. Van Hornbostel et C. Sachs (*The Galpin Society Journal*, XV, 1961, 3-29).

or making a query by artist, regional school, location, date, iconographical subjects, musical instruments, readable music, portraits, cross referencing of fields being possible. In order to facilitate oppositions and comparisons, related images and data could be displayed together on the screen.²⁵ There is also a subject thesaurus, a reworked and translated version of *Iconclass*.»

VI.CNRS. UMR 200. IRPMF. The database *Euterpe* under *Alexandrie*. 2005-2006.

The project manager of *Transvision* could not guarantee the maintenance and evolution of his system after 2002. Despite many efforts we were forced to find another possibility to save and continue our indexing work. We did not have in our staff a computer technician able to use an open source software. With the RIDIM database being in progress, we decided to write specifications and consult different firms working for institutions and libraries. In 2004 we selected the software, *Alexandrie*, with joint financial support from the Ministère de la Culture and CNRS.

VII. Perspectives

The transfer of our 10 000 entries into the new system *Alexandrie* was an occasion to allow a request system less oriented to musical instruments, and more flexible for a variety of queries (by author, location, technique, subject, etc.)

We plan to be online during the next semester, and we are negotiating with the Direction des musées de France to indicate the individual URL address for all the images. We shall proceed section by section, beginning with the paintings of the Louvre already published in *Musique-Images-Instruments* in six issues.

This existing database allows us to plan a progressive import of our data, section by section in the future RIDIM database.

In conclusion, it seems to me useful to say that it was a dilemma to decide, two years ago, which kind of software we would use: a commercial product or an open source software? Often, our staff members are not specialized enough to use the second one in an ideal way. Why didn't we wait for the new RIDIM database? Because the situation was very urgent and because the schedule for the RIDIM database was not clear. It was also not possible to further delay our indexing program for our sponsor organizations (CNRS, Ministère de la Culture, BnF).

The strong lesson concerning this short and quick evolution (two systems in five years) is that database systems are fragile, ephemeral (short-lived) and never definitive. A reason more to collaborate with RIDIM, another guarantee to "protect" and increase the value and dissemination of our work in the future.

Florence Gétreau
Membre de la Commission Mixte

²⁵ Administratrice de la base : Nicole Lallement. Consultation sur rendez-vous, tél : 01 49 26 09 97. E-mail : lallement.cnrs@bnf.fr

Résumé

En France, les travaux d'iconographie musicale n'ont adopté que fort tard un souci systématique de catalogage des sources visuelles. Les travaux sur l'époque moderne et sur les tableaux conservés notamment au musée du Louvre, n'ont débuté qu'à la toute fin du XIXe siècle et il faudra ensuite attendre la fin de la première Guerre Mondiale pour voir se développer un intérêt pour les portraits de musiciens, les arts du spectacle et les scènes instrumentales de l'époque baroque.

André Tessier (1886-1931) reste la figure la plus importante de l'entre-deux-guerres pour les études d'iconographie musicale en France. Après une formation pluridisciplinaire (droit, École des Langues orientales, École du Louvre et la Sorbonne), ce spécialiste de la peinture et de la musique des XVIIe et XVIIIe siècle en France et en Italie, présente une thèse à l'École du Louvre en 1921 intitulée *Essai sur les Berain, décorateurs de la Chambre et du Cabinet du Roi*. Ses travaux d'iconographie vont être publiés dans des tribunes qui appartiennent tour à tour à l'histoire de l'art et à la musicologie. Tessier fut neuf ans fonctionnaire au Ministère des Beaux-Arts. Il entreprit là un travail documentaire largement oublié aujourd'hui, publié en 1936 dans la *Revue de musicologie* par Paul Ratouis de Limay. Ce travail est une première tentative pour créer un corpus d'images provenant de collections publiques ayant pour objet les représentations de la musique. Ce premier fichier concernait un répertoire de photographies appartenant au Ministère des Beaux-Arts et consistait en 406 fiches. 119 clichés s'intéressaient tout d'abord aux manuscrits ornementsés de thèmes musicaux conservés dans des bibliothèques françaises de Paris et de province. Ce fichier comprenait la ville conservant le fonds concerné, le titre et le numéro du manuscrit, le folio, la date et les sujets, les numéros de clichés.

Un second fichier concernait les tableaux à sujets musicaux conservés au musée du Louvre. Ses rubriques étaient le numéro de catalogue du Louvre de 1924, le nom de l'artiste, le titre des tableaux, les instruments représentés et le thème de l'œuvre, enfin le numéro de cliché dans les archives photographiques. 71 clichés appartenant à l'École italienne et 71 aux Écoles du Nord étaient ensuite répertoriés. Ces chiffres doublent ou triplent dans l'inventaire réalisé par Brigitte Devaux, Nicoletta Guidobaldi, et surtout Nicole Lallement dans le cadre de l'IRPMF publiés dans *Musique-Images-Instruments*.

Avec cinq ouvrages, quelque 80 articles et six préfaces à des expositions, l'iconographie musicale en tant que pratique érudite connaît un véritable essor dans les institutions muséales françaises grâce à Albert Pomme de Mirimonde. Il écrit que « Le service de documentation du Musée du Louvre dresse actuellement un fichier des tableaux à sujets de musique », travail qui n'a pas commencé pour les musées de province.

En 1967, Madame de Chambure, avec l'aide du CNRS, créait l'équipe « Organologie et iconographie musicale » et en 1965 Dijon présentait une exposition d'œuvres d'art consacrée entièrement aux thématiques musicales, suivie de peu par une autre à Bordeaux en 1969.

Comme Mirimonde l'indique dans la préface de son premier volume consacré à *L'iconographie musicale sous les rois Bourbons*, il a classé sa documentation personnelle selon la

classification du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale de France : allégories, sujets antiques, sujets religieux, natures mortes, portraits, scènes relatives à la vie sociale, thèmes exotiques, sujets parodiques ou satiriques. Les papiers de cet érudit, et surtout sa collection d'images, ont été légués au Musée du Louvre et mis en dépôt au département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France. L'indexation de ses collections documentaires, grâce à un programme collectif de l'Inha, de la BnF et du CNRS est commencée.

Après la collection photographique du Ministère des Beaux-Arts et le fichier des tableaux musicaux du Musée du Louvre, le CNRS soutient, à partir de 1967, l'établissement d'un centre de documentation iconographique. On doit cette institutionnalisation de la recherche à Geneviève Thibault de Chambure, musicologue spécialiste de la chanson française du XVe siècle, collectionneur de manuscrits et partitions rares, initiatrice de la Société de musique d'Autrefois en 1926, conservatrice du Musée Instrumental du Conservatoire de 1961 à 1973. Elle demande en effet la création d'une équipe de recherche auprès de ce musée, dévolue à l'organologie et à l'iconographie. A partir de sa collection personnelle de reproductions photographiques principalement centrée sur le XVe siècle européen, elle réalise l'un des souhaits de Mirimonde. Elle impulse d'ailleurs, avec Barry Brook et Harald Heckmann, la fondation du RIDIM en 1971.

La fiche comprend les rubriques suivantes : auteur (avec ses dates), titre et date de l'œuvre, lieu de conservation, liste des instruments de musique et autres objets musicaux représentés, éventuellement des références bibliographiques. Chaque fiche est multipliée par autant d'instruments représentés pour être ventilée dans le fichier par instruments. La même fiche figure aussi dans le fichier par artiste, par lieu de conservation et par thème. Quelque 8 000 œuvres appartenant à des collections françaises et étrangères sont ainsi répertoriées entre 1967 et 1987.

En 1990, Jacques Thuillier, qui a succédé à Geneviève Thibault à la tête de cette équipe de recherche, lance le projet d'une « banque internationale sur les instruments de musique ». Ce projet n'a pas été réalisé mais le Musée de la Musique a de son côté conçu et mis en ligne dès 1996 une base sur ses collections d'instruments de musique et d'œuvres d'art. Par ailleurs, du point de vue de l'iconographie musicale, ce projet était presque uniquement centré sur les représentations de l'instrument de musique et se préoccupait fort peu des thèmes iconographiques.

L'équipe fondée par Madame de Chambure, dirigée par J. Thuillier puis par Florence Gétreau entre 1992 et 1996, a été absorbée dans l'IRPMF, un laboratoire de musicologie plus développé, associé depuis 1996 à la Bibliothèque nationale de France. Une base d'iconographie musicale a vu le jour, dont la conception et la réalisation devaient beaucoup à Brigitte Devaux et surtout à Nicole Lallement qui en est responsable. Elle a été développée à partir de 2000 sous le système *Transvision*, dont le concepteur n'a pu poursuivre la viabilité de son produit à partir de 2002. Il a fallu chercher d'urgence une solution permettant la sauvegarde et la poursuite du travail d'indexation. Le logiciel de bibliothèque *Alexandrie* a été finalement choisi fin 2004.

Le transfert dans le logiciel *Alexandrie* a permis un accès beaucoup moins orienté vers les instruments, mais laissant sur

un plan équivalent auteur, lieu de conservation, thème, technique etc. La mise en ligne sur Internet est prévue dès cet automne et une négociation est en cours avec la Direction des musées de France pour indiquer œuvre par œuvre les liens URL avec les bases images du Ministère de la Culture. Cette mise en ligne se fera section par section, en commençant avec les tableaux du Louvre qui ont été publiés dans *Musique-Images-Instruments*. Cela permet aussi d'envisager le versement par section dans la base du RIDIM, soit au travers de son futur portail, soit par exportation des données notice par notice.

En guise de conclusion, il semble utile de rappeler la difficulté du choix d'adopter un produit commercial au lieu d'utiliser un logiciel libre. Pourquoi n'avoir pas attendu la nouvelle base du RIDIM ? La situation totalement bloquée d'*Euterpe* ne permettait pas de rester inactif pour un laps de temps indéterminé. La leçon de cette récente et rapide évolution est aussi que les systèmes sont fragiles, éphémères et toujours remis sur le métier. Voilà pourquoi une collaboration entière avec le RIDIM sera aussi une des solutions pour protéger ce travail.

MUSIC SCENES IN SWISS GLASS PANELS

In Switzerland more than 500 years ago, people began, in addition to the already well-established use of stained-glass windows in churches, to glaze the windows of public and domestic buildings with bull's-eye glass into which a small rectangular, or in some instances round, panel of painted glass was inserted. Not only were windows of town and guildhalls decorated with these beautifully coloured panels, but it was also customary to offer heraldic panels, representing the coats of arms of the two families, as wedding gifts for private homes. Innkeepers, couriers and craftsmen had stained-glass panels displayed in inns as solid "posters" and musicians advertised their services on engraved glass panels.

Since May 2006 we have been conducting research on musical subjects in painted and engraved Swiss panels, for a music iconography project at the *Hochschule für Musik und Theater, Zürich*. Over one hundred valuable panels have already been inventoried and many more items are expected to be documented. Our questionnaires, sent to 187 Swiss museums, yielded 34 responses, 24 of which were positive. Some museums, for example the History Museums of Zofingen, Basel und St. Gallen and the Swiss National Museum hold the most interesting materials with music scenes.

In addition, we have been working with printed documents. Several illustrated catalogues and monographs of Swiss stained-glass panels have been inventoried, as well as documents from Brigitte Bachmann-Geiser's private iconographical archive. These materials have been added to the EXCEL database, set up according to the RIDIM cataloguing rules, and will be added to the new RIDIM database which is being developed by Stephen Westman at the University of North Carolina at Charlotte.

The following examples are given to show some of the musical topics typical for Swiss small-scale glass panels. In heraldic panels, musicians are often depicted in the two upper corner fields, as is shown in a 1547 panel from Toggenburg with a drummer and a fife player (ill. 1). Sometimes fife and drum players, the characteristic military musicians of the Swiss infantry, are shown on both sides of the supporters of the shield. The areas in the upper corner fields of Swiss panels are often of iconographical interest. Biblical scenes are among the most popular topics, including Salome's dance (see ill. 2), or David and Bathsheba, or the return of the prodigal son.

Other favourite subjects are scenes from the Greek myths, for example Orpheus and the animals, as well as genre paintings, illustrating wedding- and hunting-parties. A Berne heraldic panel from 1504 (ill. 3), shows, in the left upper corner, a lady playing the hammered dulcimer. The instrument is smaller than today's dulcimer with only 8 strings, divided by two bridges into two playing sections. The mallets are extremely curved. Based on the costumes and the scene, the "Hackbrett" (hammered dulcimer) in this iconographical document is not a traditional but a

noble instrument. This little panel is of great value for the history of the Swiss dulcimer and is one of the oldest records of the hammered dulcimer in Europe.

With the fabrication of larger panels of glass in the 19th century, the windows with bull's eye glass and small stained-glass panels disappeared. At the same time, this Swiss speciality became an object of foreign collections. Thus, the field of research needs to be expanded to public and private collections abroad. We have established contact with the *Centre Suisse du Vitrail* in Romont, which is preparing a systematic inventory of Swiss stained glass. The Centre has shown considerable interest in the project of "Music scenes in Swiss panels" as an attractive topic for temporary exhibitions, and in the valuable exchange of information with specialists in music history and organology.

Brigitte Bachmann-Geiser and Dorothea Baumann

Ill. 1: Heraldic Panel from Toggenburg, 1547. Stained-glass panel by Carl von Egeri (c. 1510-1562). Upper corner fields with drummer and fife player. Fürstliche Sammlung Liechtenstein.

Ill. 2: Heraldic panel, 1538. Upper corner fields, to the left: *The Presentation of St. John the Baptist's Head to Herod*; to the right: *Salome with Three Women Playing the Harp*, Short-necked Lute, and Cornet. Four fields of the squared columns contain music scenes: organ player (lower left), three singers sitting around a table with their part music (upper left), three horn players (upper right), woman playing a virginal (lower right). Historisches Völkerkundmuseum, St. Gallen, Ratsstube

Résumé

Au sein de la Confédération Suisse, il y a plus de 500 ans, l'emploi de vitraux s'est étendu aux bâtiments publics et privés, sous forme de panneaux de verre à décor peint, insérés dans des verrières de plus grand format et ornés de scènes musicales inspirées de la mythologie et de la Bible ou des armes de famille. Avec la fabrication au XIXe siècle de vitraux de plus grande taille, cette spécificité suisse a disparu alors même que des collectionneurs étrangers commençaient à s'y intéresser et à les acquérir.

Un projet d'inventaire, mené par le Hochschule für Musik und Theater de Zürich auprès de 187 musées helvétiques, recense depuis mai 2006 les décors peints ou gravés à caractère musical sur les vitraux conservés. Plus de cent ont déjà été répertoriés et d'autres ont pu être documentés grâce aux réponses de 37 des musées questionnés. Par ailleurs, un dépouillement de catalogues illustrés et de monographies a été réalisé pour compléter ce travail qui sera versé dans la base informatique du RIDIM. Une collaboration avec le Centre Suisse du Vitrail de Romont permettra de diffuser les résultats des recherches auprès du public et de la communauté scientifique.

Ill. 3: Heraldic panel of Sebastian vom Stein, Canton Bern, Switzerland, 1504. Left upper corner field: young nobleman with owl, woman playing a dulcimer. Swiss National Museum, Zürich, Inv. n° 6237.

CALL FOR PAPERS

Research Center for Music Iconography at The City University of New York Graduate Center and the Organ Historical Society announce an international conference

Organs in Art / Organs as Art

Directed by Zdravko Blažeković and Laurence Libin
CUNY Graduate Center
15-17 October 2008

Proposals for papers on topics such as the following are invited:

Organs in Art

Organs in non-Western images
Depictions of organs in Antiquity and early Middle Ages
Organs and pipes as symbols of intellect (e.g., Athanasius Kircher)
Portable organs in Memlinck and Raphael
Organs in Dutch baroque paintings
Technical illustrations of organs (e.g., Dom Bedos)
Organ case preparatory sketches
Satirical impressions of organs in 19th- and 20th-century iconography
Organs in advertising and comics
Organs in film (e.g., *Snow White and the Seven Dwarves* and horror films)

Organs as Art

Embossing, painting, stenciling, and other techniques of pipe embellishment
Conservation and documentation of historical organ cases
Symmetry vs. asymmetry in organ façade design
Organs as visual symbols of civic pride and religious aspiration
Organ cases as furniture and architecture (e.g., Robert Adam, Frank Gehry)
Renaissance painted cases and shutters
Angel musicians embellishing organ cases
Decoration of Mexican baroque organs
Theatre organ consoles as fantastic visions
Organ components in avant-garde sounding sculpture

Abstracts of 200-300 words must be submitted before 1 February 2008 to:

Dr. Zdravko Blažeković
Research Center for Music Iconography
The City University of New York Graduate Center
365 Fifth Avenue
New York, NY 10016-4309
Zblazekovic@gc.cuny.edu

Selected papers presented at the conference will be published in *The Tracker* and *Music in Art*.

Further information will be posted at
<http://web.gc.cuny.edu/raci> and www.organsociety.org

MANIFESTATIONS : COMPTE-RENDUS

I.M.S. - STUDY GROUP FOR MUSICAL ICONOGRAPHY, FOUNDATION MEETING. Ravenna, June 7-10 2006.

The Ravenna International Conference, held 7-10 June 2006, hosted researchers from across the globe, both as independent scholars and as representatives of specific research centres. The diversity and scientific relevance of the Conference programme topics created an event with multidisciplinary discussions and new discoveries. The initial expectations were not only met but enthusiastically surpassed.

The event was held by Alma Mater Studiorum (Università di Bologna), Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali and Dottorato di Ricerca in musicologia e Beni Musicali, in collaboration with the Centre d'études supérieures de la Renaissance (Tours), Fondazione Ugo e Olga Levi (Venice), Il Saggiatore Musicale (Bologna), and with the support of the Fondazione Flamina (Ravenna). Nicoletta Guidobaldi, Björn R. Tammen and Alexandra Voutyra (Programme Committee) were in charge of the scientific organisation, with assistance from Camilla Cavicchi and Paola Dessi in secretariat roles. The meetings were held in Ravenna's Centro Congressi and the Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione de Beni Cultural (DISMEC).

The chosen subject – *Musical Iconography in the XXI Century: Mapping European Art for context and meaning* – allowed the presentation of studies from several periods and cultural traditions, using varied and distinct analysis methods, but also assured a certain amount of coherence and unity achieved thanks to the thematic restrictions. In this case, the subject delimitation did not allow the researchers to surpass the borders of European art.

Very clearly, the subject "challenged" the researchers to reflect upon the subject and to provide new context and attribute new meaning to European art, projecting musical iconography into the 21st century.

The presentations were grouped in thematic and chronological units which included the following chronological ranges (numerals refer to official Conference section numbers): I – *From Antiquity to the Fifteenth Century*; II – *Early Modern*; III – *Nineteenth-Century Studies*; VI – *Twentieth-Century Studies*, and the following themes: IV – *Image and text*; V – *Iconography and context*; VII – *Musical Prints*, STUDY SESSION – *Musical Iconography and Musical Theatre*.

The opening session featured speeches by representatives of the organising entities (Antonio Carile, Antonio Panaino, Paolo Gozza, Lanfranco Gualteri) and the Chairman of the Commission Mixte Internationale of RIDIM, Antonio Baldassarre, as well as an introduction by Nicoletta Guidobaldi and a key note speech by Tilman Seebaß.

On the last day, a round table was organised to discuss the constitution of the IMS Study Group for Musical Iconography. Extensive preparations for this session yielded strong results as all the proposed objectives were fulfilled: group formation, discussion of themes, goals and projects.

Some of these projects are already being developed. The chairs of the session were Tilman Seebaß (Innsbruck) and Nicoletta Guidobaldi (Bologna-Ravenna/Tours), with contributions by Daniela Castaldo (Lecce), Florence Gétreau (Paris), Febo Guzzi (Turin), Nico Staiti (Bologna), Björn R. Tammen (Vienna), Alexandra Voutyra with Antonia Roubi and Ourania Zahartzi (Salonika).

The organisation of the Conference gave participants the possibility to learn more about the town's artistic and cultural heritage, with organised tours and other moments of an informal nature. Outstanding highlights were the tour to the Museo D'Arte della Città di Ravenna, where we visited the exhibition *Turner-Monet-Pollock. Dal Romanticismo all'Informale Omaggio a Francesco Arcangeli* and the tour to the *Domus dei Tappeti di Pietra*, which contains a small sample of the town's artistic Roman past.

The Ravenna Conference successfully emerging as an outgrowth of previous events such as the *Ricerche* programme of the French city of Tours (1991) and the *Images of Music: A cultural Heritage* (2003) European project. The bridge to the future will be made by this new IMS study group. Please visit the website: www.dismec.unibo.it/immaginimusica to find more information about group members (institutional contacts and research interests) and the programme of the Ravenna Conference (presentation summaries, event photos, future projects and activities).

At the conclusion of the IMS group project, a bibliographic list concerning music iconography, compiled with the full co-operation and contribution of all members, will be made available to a broad audience at this website. The website will provide a highly efficient way to promote the bibliographical exchange and the dissemination of knowledge in the area of music iconography.

Luzia Rocha and Diane Glazer.

Résumé

Le colloque qui s'est tenu à Ravenne du 7 au 10 juin 2006 a réuni des chercheurs venus de tous pays. Il était organisé par Nicoletta Guidobaldi, Björn Tammen et Alexandra Voutyra, en collaboration avec le Centres d'Études Supérieures de la Renaissance (Tours). Grâce au choix du sujet, « L'iconographie musicale au XXIe siècle : carte artistique européenne contextuelle et signification » et à son programme, cet événement a pu favoriser les débats, les rencontres et les découvertes dans la pluridisciplinarité. Des études consacrées à différentes périodes et à différentes traditions culturelles, dans le champ de l'art européen, et diverses méthodes de travail ont ainsi pu être présentées.

Les communications, exposées de manière chronologique et thématique, visaient à projeter l'iconographie musicale dans le XXIe siècle, mais également à redéfinir l'art en Europe en tenant compte de cette discipline. L'un des autres projets de cette conférence était de constituer un groupe de recherches autour de l'iconographie musicale dont le site Internet (www.dismec.unibo.it/immaginimusica) permettra les échanges de connaissances et de bibliographique dans ce domaine.

CALL FOR PAPERS

The IMS Study Group for Musical Iconography in European Art announces an international conference:

Metamorphoses of Orpheus Musical images from Greek Mythology in Antiquity and their revivals in European Art

Corfu, Ionian University
June 26 - 29, 2008

In collaboration with the Archive of Musical Iconography, the Department of Music Studies, the School of Fine Arts, the Aristotle University of Thessaloniki and the Department of Music Studies at the Ionian University of Corfu.

Program Committee: prof. Alexandra Goulaki Voutira (Department of Music Studies, AUTH), prof. Harris Xanthoudakis (Department of Music Studies, Ionian Univ.), prof. Panagiotis Vlagopoulos (Department of Music Studies, Ionian Univ.), Antonia Roubi (Archive of Musical Iconography, AUTH), Ourania Zachartzi (Archive of Musical Iconography, AUTH).

We are pleased to invite you to submit a paper dealing with either or both of the following distinct research areas outlined by the title:

- The iconography of musical scenes in mythological contexts during antiquity
- The reception and revivals of these iconographical themes in European art from Renaissance to the 20th century.

To submit a paper proposal:

- Fill in the necessary information and send the Participation form to the staff of the Archive of Musical Iconography of the Aristotle University of Thessaloniki by the 15th of September 2007 via e-mail.
- Submit an abstract of the proposed paper (no more than 500 words) by e-mailing it (as a separate attached document) to the staff of the Archive of Musical Iconography by the 15th of November 2007 at:

aroumpi@mus.auth.gr (Antonia Roubi)
rzachart@mus.auth.gr (Ourania Zachartzi)

Each speaker will be allowed 20 minutes time, followed by a 10 minute discussion. It is preferred that papers are presented in English

Deadlines: Participation Form: September 15, 2007 / Paper abstract: November 15, 2007 / Preliminary Program January 31, 2008.

For further information please contact the staff of the Archive of Musical Iconography of the Aristotle University of Thessaloniki by e-mail (preferably in English):

aroumpi@mus.auth.gr (Antonia Roubi)
rzachart@mus.auth.gr (Ourania Zachartzi)

L'ATELIER THEMATIQUE DE TOURS, 2006 : Les images de la musique. Outils documentaires, méthodes et résultats.

Un atelier thématique de formation du CNRS s'est tenu à Tours du 16 au 18 novembre 2006. Il a pu être organisé à l'initiative de l'Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical en France (UMR 200 CNRS), et avec la collaboration essentielle du Centre d'Études Supérieures de la Renaissance de Tours (UMR 6576 CNRS) – qui accueillait les participants, de l'Institut National d'Histoire de l'Art, ainsi que du département de la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dépendant de l'Université de Bologne. C'est grâce au soutien des délégations régionales du CNRS de Paris et d'Orléans qu'il a pu être mené à bien.

Articulé en deux modules de deux demi-journées chacun, l'atelier présentait d'une part des interventions sur les « Méthodes de catalogage – Bases de données » et d'autre part, des communications concernant les « Méthodes et résultats de la Recherche ». Les deux premières sessions ont permis de découvrir ou de redécouvrir des bases de données existantes en France et à l'étranger, achevées ou en cours d'élaboration. Parfois créées à l'initiative d'universitaires (comme la base des *Stalles Médievales* par Frédéric Billiet ou la base *Mitos* par Alexandra Voutyra et Antonia Roubi), les bases de données sont également développées et hébergées par des centres de recherches dépendant souvent du CNRS pour la France (ainsi la base des *Enluminures* présentée par Odile Lepinay de l'Institut de Recherche sur l'Histoire des Textes ou la base *Euterpe* de l'IRPMF). Jean-Michel Nectoux et Hélène Celhay de Larrard représentaient quant à eux l'Institut National d'Histoire de l'Art (Paris) avec la nouvelle base de données *Musica* (voir article p.11). Le projet de la base de données du RIDIM a été présenté par Antonio Baldassarre tandis que Franz Götz a mis en lumière la base des collections allemandes (groupe de travail RISM-RIDIM de Munich, voir article p.9). Enfin, le projet *Ricercar*, présenté par Nicoletta Guidobaldi permet de mettre en évidence, par son hébergement à Bologne et à Tours, les collaborations entre les différents centres européens.

La présentation de ces différentes bases de données a soulevé de nombreux questionnements quant aux droits de reproduction et de mise en ligne des images numérisées, à la pertinence des divers champs interrogables au sein d'une base ainsi qu'à la réunion potentielle de plusieurs bases de données. L'utilisation d'*Iconclass* a également été sujette à débats : sa relative complexité de maîtrise était opposée à l'avantage que procure l'universalité de ce code et sa rigueur extrêmement scientifique. Son utilisation quasi-généralisée dans les exemples présentés ci-dessus témoigne de sa très bonne efficacité.

Les deux demi-journées suivantes furent consacrées aux résultats des recherches réalisées notamment avec ces bases de données. Ainsi les intervenants ont démontré par leurs communications leur capacité à combiner catalogage et recherche. L'idée de départ était de couvrir le plus

largement possible des thématiques partant de l'Antiquité pour arriver au XXe siècle, tout en présentant des sujets d'une grande variété. Alexandra Voutyra a ouvert la demi-journée avec une intervention sur l'éducation musicale à Athènes à l'époque classique, puis Martine Clouzot a poursuivi sur le thème de l'iconographie du fou et du jongleur à la cour de France et de Bourgogne dans les manuscrits. Björn Tammen consacra sa communication aux livres de fêtes produits pour l'entrée de l'Archiduc Charles à Bruges en 1515 et la journée se termina sur la représentation de la musique notée dans le Studiolo d'Urbino, par Nicoletta Guidobaldi. Le samedi matin, Nicole Lallement et Florence Gétreau évoquèrent l'iconographie de Rameau et de ses œuvres tandis que Jean-Michel Nectoux offrait une présentation des sources des *Danseuses de Delphes* de Debussy. Antonio Baldassarre s'intéressa quant à lui à l'inspiration musicale d'artistes du XXe siècle. Enfin, un groupe constitué de Nicoletta Guidobaldi, Björn Tammen et Alexandra Voutyra présenta le nouveau groupe de travail sur l'iconographie musicale créé au sein de la Société Internationale de Musicologie. La journée se conclut par une synthèse et une discussion autour des thèmes abordés.

Quelques communications présentées lors de cet atelier seront publiées dans le volume 10 de *Musique-Images-Instruments* en mars 2008, sous le titre de « Iconographie musicale : Enjeux, méthodes et résultats ».

Chloé Dalesme
Administratrice du RIDIM.

Abstract

A training thematic workshop of the CNRS was held in Tours from 16th to 18th November 2006, organized by the IRPMF and with the collaboration of the Centre d'Études Supérieures de la Renaissance of Tours, as well as the Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali (university of Bologna) and thanks to the funding of the CNRS of Paris and Orléans.

The first two sessions enabled participants to discover or rediscover the existing databases in France or abroad including, *Stalles Médievales* by Frédéric Billiet, *Mitos* by Alexandra Voutyra and Antonia Roubi, the *Enluminures* database presented by Odile Lepinay and *Euterpe*, created and hosted by the IRPMF. Jean-Michel Nectoux and Hélène Celhay de Larrard represented INHA (Paris) with the new *Musica* database (cf p.11). The RIDIM database project was presented by Antonio Baldassarre while Franz Götz displayed the German collections base (cf p.9). The *Ricercar* project was presented by Nicoletta Guidobaldi and it brought to the fore the connections between the different European centres, since it is hosted by Bologna and Tours.

The presentation of the various databases raised many questions regarding reproduction rights and the on line presentation of the digitized images, the relevance of various questionable fields within a database as well as the potential gathering of several databases. The use of *Iconclass* was also subject to debates: its relative complexity of

control was opposed to the advantages which provide the universality of this code and its extremely scientific rigour. Its quasi-generalized use in the examples presented above testifies to its very good effectiveness.

Other sessions were devoted to the results of the research carried out with some of these databases. The initial idea was to broadly address sets of themes from Antiquity to the 20th century. Alexandra Voutyra opened the session with a communication on musical education in Athens at the Classic era. Martine Clouzot discussed the iconography of the jester and the juggler at the courts of France and Burgundy in manuscripts. Björn Tammen devoted his communication to the festival books produced for the entry in Bruges of the Archduke Charles in 1515, and Nicoletta Guidobaldi presented a representation of musical notation in the Studiolo of Urbino. The following day, Nicole Lallement and Florence Gétreau evoked the iconography of Rameau and his works while Jean-Michel Nectoux offered a presentation of the sources of the *Danseuses de Delphes* by Debussy. Antonio Baldassarre focused on the musical inspiration of 20th century artists. Finally, Nicoletta Guidobaldi, Björn Tammen and Alexandra Voutyra presented the new working group on musical iconography created within the International Musicological Society²⁶.

CALL FOR PAPERS

The Research Center for Music Iconography at the City University of New York Graduate Center has invited the Répertoire International d'Iconographie Musicale for a joint conference entitled "Music, Body, and Stage : The Iconography of Theatre and Opera" which will take place at the CUNY Graduate Center on 11-14 March 2008.

The conference will provide a forum for discussion of iconographic sources for opera, dance, and music theatre of the East and West, and proposals for papers on the following topics are invited :

- Scenographies for opera and dance theatre
- Monsters and mythological beings in opera and dance theatre
- Opera orchestras in pictures
- Portraits of opera composers, singers, and dancers
- Religious theatre from medieval drama to modern ceremonies
- Street theatre and public spectacles in pictures
- Music in military parades ; Iconography of folklore rituals with music
- Visual sources for theatre genres of Asia
- Music theatre on film and video

Abstracts of 200-300 words may be submitted before 1 October 2007 both to :

Zdravko BLAŽEKOVIC
Research Center for Music Iconography
City University of New York Graduate Center
365 Fifth Avenue

New York, NY 10016-4309
Fax: 212/817-1569

Email: zblazekovic@gc.cuny.edu
and

Antonio BALDASSARRE
Chairman, Commission Mixte of RIDIM
Centre International du RIDIM
Institut National d'Histoire de l'Art
2, rue Vivienne
F-75002 Paris
a.baldassarre@swissonline.ch

Program Committee: Antonio Baldassarre (Zurich), Zdravko Blažeković (New York), Cristina Bordas Ibañez (Madrid), Olga Jesurum (Parma), Jérôme de La Gorce (Paris), Anno Mungen (Bayreuth).

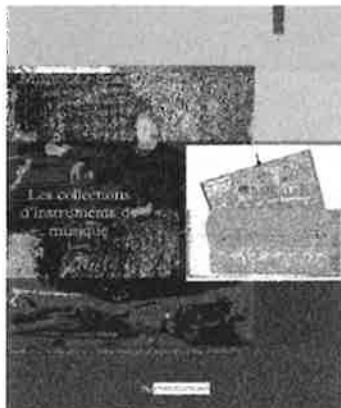
Proceedings of the conference will be published in the journal *Music in Art* and papers are expected to be original work not previously published. Prior to the conference a two-day workshop will be offered on cataloguing of visual sources, with special attention to the iconography of theatre and opera, moderated by Florence Gétreau.

Further information will be posted at
<http://web.gc.cuny.edu/rbcmi/>

²⁶ Some of the papers will be published in the next issue of *Musique-Images-Instruments* in March 2008.

SOMMMAIRES DE PERIODIQUES

MUSIQUE. IMAGE. INSTRUMENTS, 9 - 2007

I. LES COLLECTIONS D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE, 2e PARTIE

BERYL KENYON DE PASCUAL

Infante Gabriel de Borbón y Sajonia (1752-1788) and his musical instruments

CRISTINA BORDAS IBAÑEZ

La collection Barbieri de Madrid

JOSEPH SCHERPREEEL

Michel'angelo Lambertini (1862-1920), pionnier de l'organologie au Portugal

IGNACE DE KEYSER

Les collectionneurs belges au XIXe et au début du XXe siècle

ELIZABETH WELLS

The Donaldson Collection in the Royal College of Music Museum of Instruments, London

KATHRYN L. LIBIN

The Instrument Collection of Bishop James Henry Darlington at Vassar College

BRADLEY STRAUCHEN-SCHERER AND ARNOLD MYERS

A Manufacturer's Museum: The Collection of Boosey & Hawkes

AURELIA DOMARADZKA BARBIER

Une collection familiale d'instruments de berger. Le cas d'un Patrimoine des Carpates

II. NOTES ET DOCUMENTS

DOUGLAS MACMILLAN

The history of the recorder 1800-1905

NICOLAS SOUTHON

La villa Wahnfried : un wagnérisme entre collection et « muséification »

GABRIELLA ASARO

Le violon du diable. Quand le démon de la danse jouait du violon

BRIGITTE DEVAUX ET NICOLE LALLEMENT

Inventaire des tableaux à sujets musicaux du XVIe et du XVIIe siècle au musée du château de Versailles

La Lettre d'information du RIDIM est une publication du Centre International du RIDIM.

c/o Institut National d'Histoire de l'Art
2, rue Vivienne, 75002 Paris.

ISSN : 1993-4831.

MUSIC IN ART, XXXI, 1 & 2 - 2007

H. COLIN SLIM

Joseph Weber's Diva, pinxit 1839 : Visual, Musical, Societal Considerations

OLGA JESURUM

Set Designs for Italian Operas by Romolo and Tancredi Liverani

PETER BEUDERT

Stage Painters at the Paris Opéra in the Nineteenth Century

MATHIAS AUCLAIR / PAULINE GIRARD

Les collections iconographiques du XXe siècle de la Bibliothèque-musée de l'Opéra de Paris

TATJANA MARKOVI

Iconography as a Sign: The Case of Stage-Music Semiosis about Koščana

LUIS ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ

Research Methodology of Music Iconography in Mixtec Pre-Hispanic Codices

ROBERT STARNER

Two Mexican Bajones: Images of a Double Reed Instrument in Rural Michoacán

MARÍA ELENA SANTOS

Musical Instruments in The Woman of the Apocalypse by Cristóbal de Villalpando

LAURENCE LIBIN

Musical Instruments in Two Portraits by José Campeche

JORDI BALLESTER

Music in the Sixteenth-Century Catalan Painting

SARA GONZÁLEZ CASTREJÓN

An Iconography of Chaos: Music Images in the Royal Funerals of Philip III, Philip IV, and Charles II of Spain

ANNA CAZURRA

Catalan Modernism Reflected in Paintings by Ramon Casas at the Gran Teatre del Liceu in Barcelona

AURÈLIA PESSARRODONA

Josep Soler's Compositions Inspired by Dürer and Murillo

ANDRÁS BORGÓ

Die Musikinstrumente Mirjams in spätmittelalterlichen hebräischen Darstellungen

RIDIM Newsletter

Directeur de la publication : Antonio BALDASSARRE

Rédaction : Chloé DALESME, Jean-Michel NECTOUX et Diane GLAZER.

E-mail : ridim-paris@inha.fr

Impression : CopyTop