

Arte y música

Música para los ojos, colores para escuchar

• **Arte y música.** La relación entre las diferentes manifestaciones artísticas siempre ha estado presente. En esta ocasión analizaremos la existente entre la pintura y la música. Esta relación puede manifestarse en las obras de arte y las partituras de varias maneras: a través de la representación de instrumentos o porque el pintor se haya inspirado en alguna composición musical.

Ignacio Pinazo
Baco niño, 1879
Museo de Bellas Artes de Asturias

Escucha las piezas musicales y
relaciónalas con la obra adecuada

Dionisio Fierros
Salida de misa en los alrededores de Santiago de Compostela, 1862
Museo de Bellas Artes de Asturias

Claude Monet
El paseo (Madame Monet e hijo), 1875
National Gallery (Washington)

Pieza A, Charles Debussy, *El paseo*.
Pieza B, Muñeira, *Salida de misa*.
Pieza C, Concierto de Flauta, *Baco*.

Pieza A

Pieza B

Pieza C

• **Colores y notas** musicales comparten ciertas características, como por ejemplo el brillo, existen colores y notas brillantes.

Observa la obra de Anglada Camarasa y escucha la pieza musical, descubrirás “como se ve” y también “como suena” el brillo.

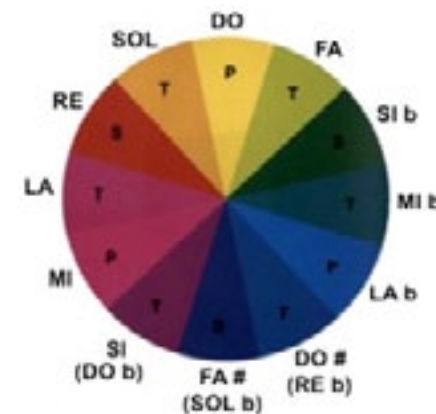

Hermen Anglada-Camarasa ,
Gruta en el fondo del mar, c.1925
Museo de Bellas Artes de Asturias

Escucha esta obra de Tchaikovsky realmente “brillante”

Colores y notas también han sido relacionados por algunos estudiosos, asociando a cada nota un color concreto. ¿Qué te parece esta relación?

Existen personas que tienen la capacidad de ver ciertos colores cuando escuchan música y de percibir notas musicales al ver determinados colores. Esta facultad se denomina sinestesia.

Arte y música

Música para los ojos, colores para escuchar

• **Ritmo y armonía** son conceptos que la pintura y la música tienen muy en cuenta. Las composiciones musicales y los cuadros buscan emocionar al espectador a través de la combinación de notas o de formas y colores. Estas combinaciones están pensadas por el artista en base a un ritmo concreto y buscando un resultado armonioso, equilibrado.

¿Con qué tipo de música relacionarías esta obra de Kandinsky? ¿Crees que posee un ritmo constante o un ritmo con saltos y cambios?

El ritmo y la armonía pueden ayudar a los autores a destacar una parte de la obra, bien aumentando el ritmo o bien rompiendo la armonía y logrando que la vista del espectador, en el caso de la pintura, se dirija a un punto concreto.

• **Kandinsky y Schönberg**, pintor y compositor respectivamente, describen la relación más conocida entre pintura y música.

Con Kandinsky nace la abstracción, no busca imitar formas de nuestro entorno sino hacer algo completamente nuevo. Esto mismo es lo que hace Schönberg en sus composiciones musicales.

“El color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es la tecla. El alma es el piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que por esta o aquella tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana”. Esta frase de Kandinsky resume una manera de pensar, no sólo suya, sino de todo un grupo que relaciona la música y la pintura moderna.

Wassily Kandinsky
Primera acuarela abstracta, 1913
Centro Georges Pompidou

Haz click sobre la imagen y entenderás mejor esta relación.

Arte y música

Música para los ojos, colores para escuchar

• **Movimiento** es un concepto asociado a la música, al baile, pero también se puede relacionar con la pintura, y las sensaciones que esta nos quiere transmitir, se puede ver en muchas obras que muestran paisajes azotados por el viento o escenas de baile.

¿Ves movimiento en esta obra? ¿Qué hace el artista para transmitirnos esa sensación? ¿Qué instrumentos aparecen en ella?

Audición, Serenata Española.
Joaquim Malats

Hermen Anglada-Camarasa,
Danza Gitana, 1902
Museo de Bellas Artes de Asturias

Arte y música

Música para los ojos, colores para escuchar

- **Escala musical y escala de colores**, ambas se llaman **escala cromática**, una muestra las diferentes notas de la escala musical mientras que la otra muestra los colores primarios y sus derivados. Una escala es una sucesión ordenada de valores distintos de una misma cosa (colores o notas musicales) y cromatismo o cromático se refiere tanto a pintura (cualidad de los diferentes colores) como a música (denominación de uno de los géneros del sistema musical).

Aquí tienes ambas escalas, los colores parten de los primarios (rojo, amarillo y azul) y las notas muestra unas escalas en clave de sol.

Arte y música

Música para los ojos, colores para escuchar

• **La música** puede tocarse con instrumentos convencionales como el piano, la guitarra, el saxofón o con instrumentos no convencionales como una caja vacía, unos cepillos o unas cucharas.

Clasifica los siguientes instrumentos en **convencionales** y **no convencionales**

A

B

C

D

F

G

Instrumento: aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. Cuando se trata de un instrumento musical es aquel formado por un conjunto de piezas que sirven para producir sonidos musicales.

A. Trompa: convencional
B. Acordeón: convencional
C. Cucharas: no convencional
D. Cello: no convencional
E. Envases vacíos: no convencional
F. Violín: convencional
G. Violín: convencional

Arte y música

Música para los ojos, colores para escuchar

• **Los instrumentos** se pueden clasificar de diferentes maneras atendiendo al material con el que están fabricados, la manera de tocarlos, etc. Una clasificación habitual es la que los agrupa como instrumentos de percusión, viento metal, viento madera y cuerda.

• **Musicólogos alemanes** (Erich von Hornbostel y Curt Sach) realizaron en 1914 una propuesta de clasificación que permite agrupar todos los instrumentos según el material que al vibrar produce el sonido: idiófonos, membranófonos, cordófonos y aerófonos. Actualmente se han agregado los electrófonos.

Clasifica los instrumentos de las audiciones según las categorías de estos musicólogos (encontrarás la definición de cada uno en el vocabulario final)

Instrumento A

Instrumento C

Instrumento B

Instrumento D

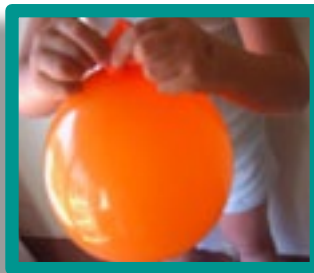
A. Cucharas, idiófono (percusión)
B. Flauta, aerófono (viento madera)
C. Minibongos, membranófono (percusión)
D. Violonchelo, cordófono (cuerda)

Arte y música

Música para los ojos, colores para escuchar

• **Todo produce sonidos** sólo hay que observar y probar, descubriremos que nuestro entorno está lleno de objetos que suenan al ser golpeados, raspados, sacudidos, entrechocados... y todo depende de las características propias de cada uno.

Observa estos ejemplos ¿Con qué fabricarías tu propio instrumento?

En nuestro cuerpo tenemos muchos instrumentos musicales, búscalos y hazlos sonar: pitos, palmas, pies, voz, etc. A estos instrumentos los llamamos **instrumentos naturales**.

• Vocabulario

Instrumentos idiófonos: el sonido procede del cuerpo del propio instrumento, por ejemplo al entrechocar o rasparlo con una varilla.

Instrumentos membranófonos: el sonido se produce al hacer vibrar una membrana, sintética o de piel natural, tensada sobre el cuerpo del instrumento. Para golpear la membrana se emplean baquetas (palillos de madera), mazos, las manos, etc.

Instrumentos cordófonos: el sonido procede de la vibración de una o más cuerdas que se amplifica en la caja de resonancia. Se emplean arcos, puas o las propias manos para hacerlos sonar.

Instrumentos aerófonos: producen el sonido por la vibración de la columna de aire que se forma en su interior sin necesidad de cuerdas o membranas.

Sinestesia: imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente. Palabra griega que significa juntar sensaciones, es cuando una sensación propia de un sentido afecta a otro sentido diferente.

Ritmo: orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas.

Armonía: del latín “harmonía”, que significa ajustamiento, combinación. Conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras.

• **Propuesta de actividad.** Los instrumentos musicales, como ya has visto, no tienen por qué ser convencionales, pueden estar hechos con todo tipo de materiales reciclados que lo convierten en un instrumento único y personal. ¡Ha llegado el momento de que hagas tu propio instrumento!

-¿Qué clase de instrumento te gustaría tocar?

-¿Te gustan los instrumentos de percusión o prefieres los de cuerda?

-¿Qué hay a tu alrededor que podrías reciclar?

Antes de comenzar piensa en todo lo que has aprendido, ya sabes que tu instrumento podría ser representado por algún artista o servir de inspiración para alguna obra de arte.