

MÚSICA, PINTURA Y SINESTESIA

LA INSPIRACIÓN AUDITIVA EN EL ARTE VISUAL

POR: ALFONSO CABALLERO COBO

ÍNDICE

- Color y sonido. Música y pintura. Diferencias y similitudes.
- La sinestesia.
- Artistas:
 - Paul Klee
 - Alexander Scriabin y su teclado luminoso
 - Kandinsky
 - Melissa McCracken

DIFERENCIAS

MÚSICA

OÍDO

DIMENSIÓN TEMPORAL

PINTURA

VISTA

DIMENSIÓN ESPACIAL

3

SIMILITUDES ENTRE MÚSICA Y PINTURA

- FORMA/ESTRUCTURA
- TONO/COLOR/TIMBRE
- SILENCIO/VACÍO
- RITMO
- IMITACIÓN/REPEPTICIÓN
- DESARROLLO MOTÍVICO
- ARMONÍA
- PROPORCIÓN
- ESTILO

4

SINESTESIA

Sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente.

TONALIDAD
SINESTÉSICA

CUADROS DE
HARTMAN

*"CUADROS DE UNA
EXPOSICIÓN"*. MUSSORGSKY

CUADROS DE
KANDINSKY

"Il vecchio castello", VIKTOR HARTMAN

IV. EL VIEJO CASTILLO, MUSSORGSKY:
<https://www.youtube.com/watch?v=XeTh1qFWOM>

"El viejo castillo", Kandinsky

7

AMELIA ALONSO RUÍZ, "EL COLOR DE LOS SONIDOS"

- **ROJO**: fuerza, energía, impulso. Tuba.
- **AMARILLO**: excéntrico, agresión. Agudo y penetrante. Trompeta.
- **AZUL**: concéntrico, introvertido. En su tonalidad más clara corresponde a la flauta, azul medio al violonchelo y el oscuro al contrabajo.
- **VERDE**: tranquilo, sin matices. Violín.
- **NARANJA**: Campana llamando al ángelus. Barítono potente. Viola.
- **VIOLETA**: Corno inglés. Gaita. Cuando es profundo es un fagot.
- **BLANCO**: frío, infinito, pausa musical.
- **NEGRO**: Silencio eterno. Musicalmente una pausa completa y definitiva.

8

PAUL KLEE

- Pintor y violinista.
- Estilos: Abstracto, Surrealista y Expresionista.
- Pionero en la imitación de la música en el lenguaje plástico.

9

"Fuge in rot" (Fuga en rojo), Paul Klee, 1921

- Concepto de Polifonía
- Inspirado en las fugas de Bach
- Considerado una "fuga visual"

10

- Inspirado en el Dodecafonismo de Schonberg.
- Utiliza técnicas análogas a ese tipo de estilo:
 - Usa doce colores
 - Simetría bilateral invertida
- En otras obras utilizará recursos como el espejo, la retrogradación, o la inversión.

"Neue Harmonie", Paul Klee, 1936

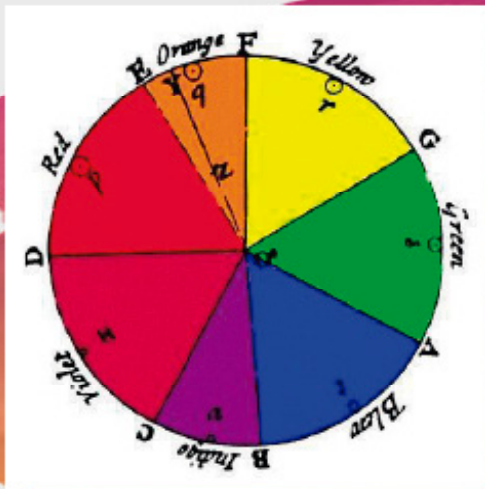
11

ALEKSANDR SKRIABIN

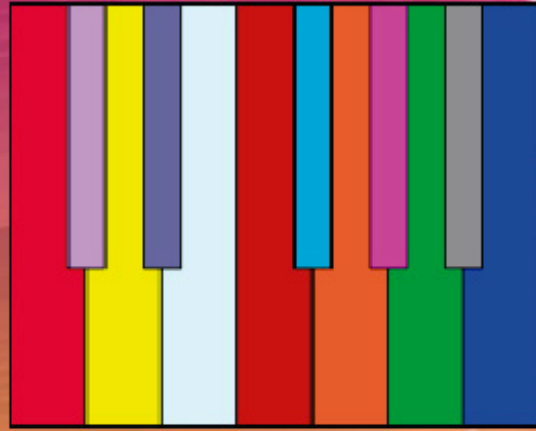
- -Equivalencias entre sonido, color y sentimiento.
- -Asignó un color a cada nota
- -Diseñó un teclado luminoso

12

Círculo cromático de Newton

Asociación de Skriabin entre notas y colores en su teclado luminoso

VÍDEO: <https://www.youtube.com/watch?v=h9wZHe7zu1Q>

13

LA
ABSTRACCIÓN
EXPRESIONISTA
DE
KANDINSKY

- Su obra se compara a la de Schonberg, en la utilización del cromatismo libre y la disonancia no resuelta
- Defensor de la sinestesia
- Sonido-color-sentimiento.

"Improvisación 26", Kandinsky, 1912

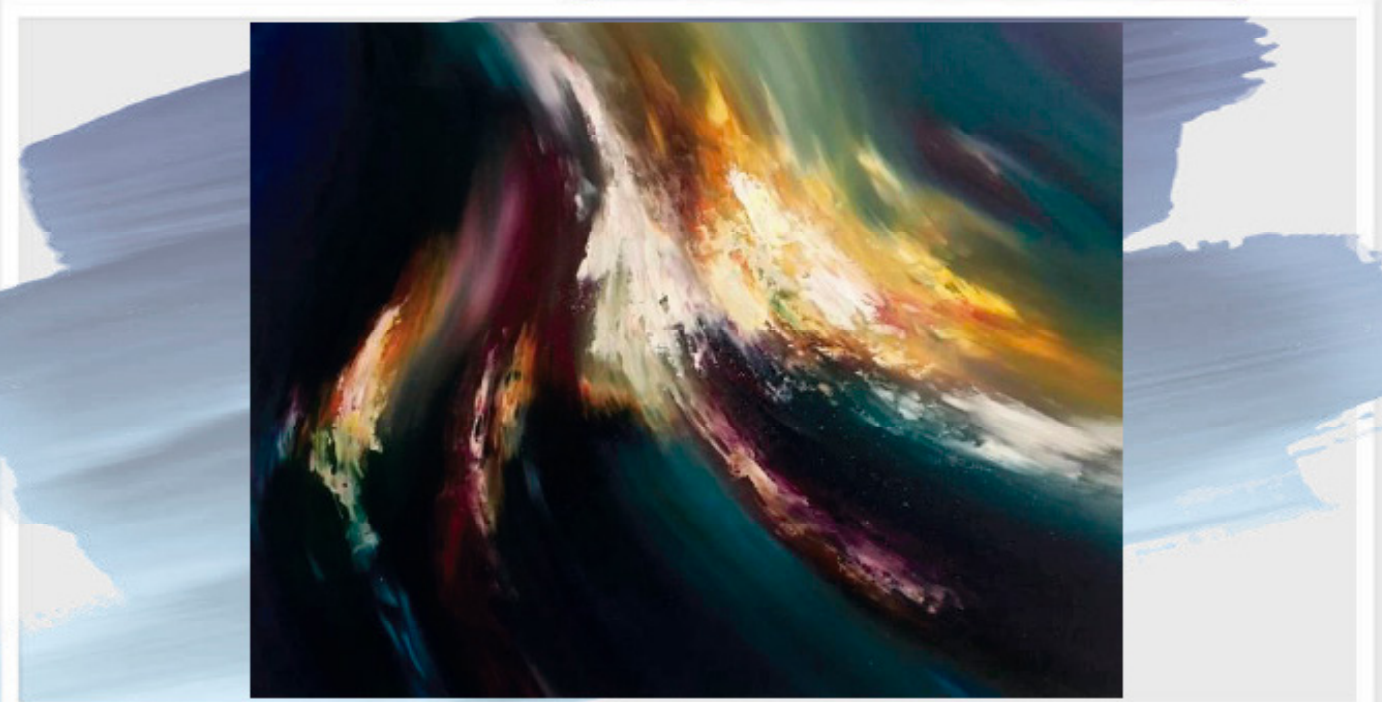
14

“

- *“Los violines, los profundos tonos de los contrabajos, y muy especialmente los instrumentos de viento personificaban entonces para mí toda la fuerza de las horas del crepúsculo. Vi todos mis colores en mi mente, estaban ante mis ojos. Líneas salvajes, casi enloquecidas se dibujaron frente a mí”.*

- *Kandinsky, 1913.*

15

Bach, “Cello Suite No. 1”, Melissa McCracken, 2016

18

*Radiohead, "All I Need",
Melissa McCracken, 2016*

MELISSA McCRACKEN

- -Nacida en 1990 en Kansas.
- -Pinta "lo que ve".

David Bowie. "Life on Mars", Melissa McCracken, 2014

17

“

◦ *“Sin el arte, la crudeza de la realidad haría que el mundo fuese insoportable.”*

◦ *Bernard Shaw*

20