

Representación Plástica de la Música

Manuela Guerra Martín y Rita Montesdeoca Ortega
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

RESUMEN

En el presente artículo se ofrecen algunas representaciones plásticas de la música a nivel profesional y la posibilidad de trasladar este método al aula, a través de una serie de actividades didácticas que potencien el aprendizaje artístico en cualquiera de los ciclos de Educación Primaria.

La metodología estará basada en la improvisación. Como incentivo se partirá de las audiciones de uno o varios instrumentos y de piezas musicales descriptivas. Se toman como punto de partida la realización de creaciones en grupo y la exploración de materiales e instrumentos para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. En la asociación de los elementos que componen los lenguajes musical y plástico juega un papel fundamental la integración del movimiento como lenguaje expresivo. Se relaciona la discografía base para el desarrollo de las actividades.

ABSTRACT

We present here some plastic representations of music, as well as some teaching activities in order to enhance the learning of artistic expression applied to T.T. students.

Improvisation is at the base of our methodology, beginning with the audition of music played by one or several instruments, used as a means of communication. Movement is integrated in this musical and plastic activities. We also include a list of essential recordings of the musical scores concerned.

Cuando un artista acomete la difícil labor de crear, cualquier cosa puede servir de chispa para encender su inspiración. Incluso una obra ya realizada puede ser el detonante que necesita. Así, a lo largo de la historia, muchos creadores se han basado en obras de otros para alumbrar las suyas propias.

El compositor Modest Mussorgsky, por ejemplo, realizó una colección de pequeñas piezas musicales titulada *Cuadros de una exposición*. Estas piezas estaban inspiradas en las obras de su amigo, el pintor ruso Víctor Hartman. De este modo vemos que una pintura puede servir como punto de partida para una partitura musical. Sin embargo, el tema que aquí trataremos será el inverso, es decir, la música como fuente de inspiración para la pintura.

Chopin y su famosa *Marcha Fúnebre* sirvieron a Kandinsky como punto de partida para realizar un cuadro en el que el pintor refleja a la perfección la atmósfera lúgubre de la obra musical.

Tras estos breves ejemplos introductorios, ahora nos centraremos en otra obra que también ha tenido su representación plástica: *La consagración de la primavera de Igor Stravinsky*.

Sobre esta obra, el compositor explicaba que en San Petersburgo había tenido la visión de un gran espectáculo sacro-pagano en el que unos sabios ancianos observaban sentados en círculo la danza de una adolescente, la cual sería sacrificada para conseguir el beneplácito del dios de la primavera.

A partir de esta visión, Stravinsky compuso una obra dividida en dos partes:

- 1ª La adoración de la tierra.
- 2ª El sacrificio.

La obra tiene como elementos primordiales las rudas armonías y los choques rítmicos que hoy en día han sido totalmente asimilados, pero que desconcertaron a sus primeras audiencias. De hecho, el ritmo de Stravinsky es su arma más efectista, viniendo determinado por el empleo que hace de la síncopa, el desplazamiento en la acentuación de las notas y la aparición simultánea de figuras rítmicas con la posición de compás binario y terciario.

Inspirada en esta interesantísima partitura, Rita Montesdeoca Ortega ha realizado una obra pictórica cuyo estudio se muestra a continuación.

Al igual que su antecedente musical, la pintura se divide en dos partes:

- 1ª La adoración de la tierra (danza de la adolescente), representada por la figura de la izquierda.
- 2ª La danza de la muerte de una joven doncella (el sacrificio que se ofrece al dios de la primavera), representada por la figura de la derecha.

(A.9)

Observando el cuadro vemos que las sensaciones producidas por la música han sido interpretadas mediante colores y trazos rítmicos que expresan inestabilidad, desviación, rotura y choques rítmicos.

La pintura en conjunto está trabajada como pura actividad musical a partir de líneas quebradas complejas, ángulos agudos que simbolizan las notas altas. El ritmo desigual mimetiza los efectos rítmicos utilizados por Stravinsky. El timbre aparece ilustrado con un color verde especialmente llamativo. Los diferentes espacios de colores contrapuestos representan las distintas familias rítmicas y la distinta acentuación.

Asimismo se percibe que la autora ha buscado que los elementos geométricos vibren con un dramatismo intenso. Las figuras se desintegran debido al tratamiento de la línea, yuxtaponiendo figuras poligonales para obtener una gran complejidad de ritmos y tensiones.

Observemos el rayo de luz que la atraviesa diagonalmente. Podría representar la sabiduría de los ancianos, o también podría ilustrar el «raptó», que en la partitura original se señala con un pasaje rapidísimo consistente en bruscos y tremendos golpes de timbal que producen un efecto sobrecogedor.

Todas estas muestras que hemos estudiado hasta el momento pertenecen a artistas profesionales; sin embargo, el método seguido puede ser trasladado al

aula. En efecto, como veremos ha continuación a través de una serie de sugerencias didácticas, los pasos seguidos por Mussorsgky o Kandinsky pueden ser amoldados al entorno académico, y así potenciar el aprendizaje artístico.

Dichas actividades están dedicadas fundamentalmente al desarrollo auditivo y visual. La didáctica sugerida propone la audición y visión activa como entrenamiento para alcanzar las capacidades musicales y plásticas individuales mediante la asociación de los elementos que componen ambos lenguajes. En esta asociación de elementos juega un papel fundamental la integración del movimiento como lenguaje expresivo. Entendemos por movimiento toda actividad corporal en el espacio, relacionada con un acontecimiento musical. Los alumnos aprenderán a asociar a través de juegos de movimiento los valores sensoriales del sonido y del color, pues la audición activa necesita de la interacción de las formas gráficas no convencionales del lenguaje musical.

Para la elaboración de estas experiencias se ha tomado como punto de partida el análisis del currículo para el área de Educación Primaria. A través de estas actividades hay un gran desarrollo de la imaginación, de la fantasía, de la creatividad y de la expresión corporal. También se tendrá en cuenta la comprensión de las posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el movimiento como elementos de expresión de ideas, sentimientos y vivencias, así como la realización de producciones colectivas y la exploración con materiales e instrumentos para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos.

En estas actividades multidisciplinares se interrelacionan diversos lenguajes artísticos trabajando contenidos de los tres bloques de plástica (elementos de la imagen, la forma bi y tridimensional...); de los bloques de música (técnicas auditivas, grafía no convencional, el ritmo...); y de los bloques de dramatización (la expresión corporal y la escenografía).

Podemos decir que el rigor de estos planteamientos viene constatado por la aplicación de los mismos a lo largo de varios años, comprobando la necesidad de interrelacionar los lenguajes que corresponden al Área de Artística.

La metodología estará basada en la improvisación. Se explorarán materiales e instrumentos diversos y aprenderán recursos técnicos de los diferentes lenguajes.

Como estímulo se partirá en la mayoría de las actividades de las audiciones de uno o varios instrumentos y de piezas musicales descriptivas. Además se exponen variables con el objetivo de animar a los alumnos y alumnas a experimentar.

También debemos señalar que las sugerencias didácticas que presentamos son totalmente susceptibles de ser alteradas según el criterio del docente atendiendo a las necesidades específicas del alumnado, o ajustándose a los recursos de los que disponga.

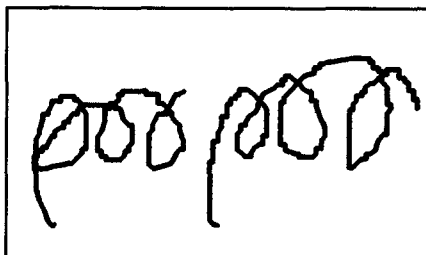
Transcripción del sonido

Dibujar la dirección del movimiento melódico de un fragmento de una canción. Escuchar atentamente diferentes tiempos de una selección variada de música. Piensa si en un primer momento es lento, vivo, moderado, ...

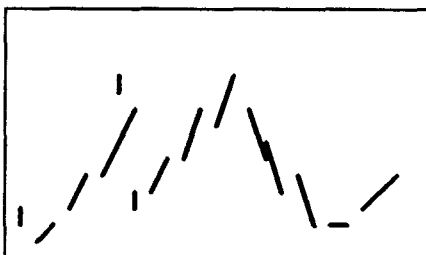
En una segunda audición traduce con diferentes tipos de líneas al tiempo que cambias de color.

Los alumnos usarán signos fantásticos según la impresión suscitada por la música. Estos darán lugar a situaciones de utilización de grafías musicales no convencionales, formadas por líneas de colores. Los diferentes ritmos son traducidos por estos signos que representan las excitaciones producidas por la música y se logra que los alumnos expresen gráficamente los pulsos siguiendo un tiempo.

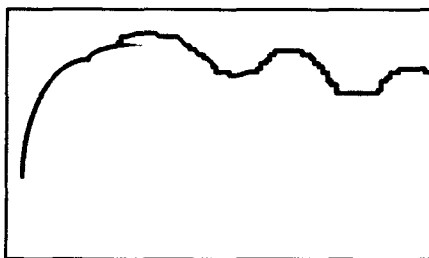
¡Oh! Susana

Ave María

Rigoletto

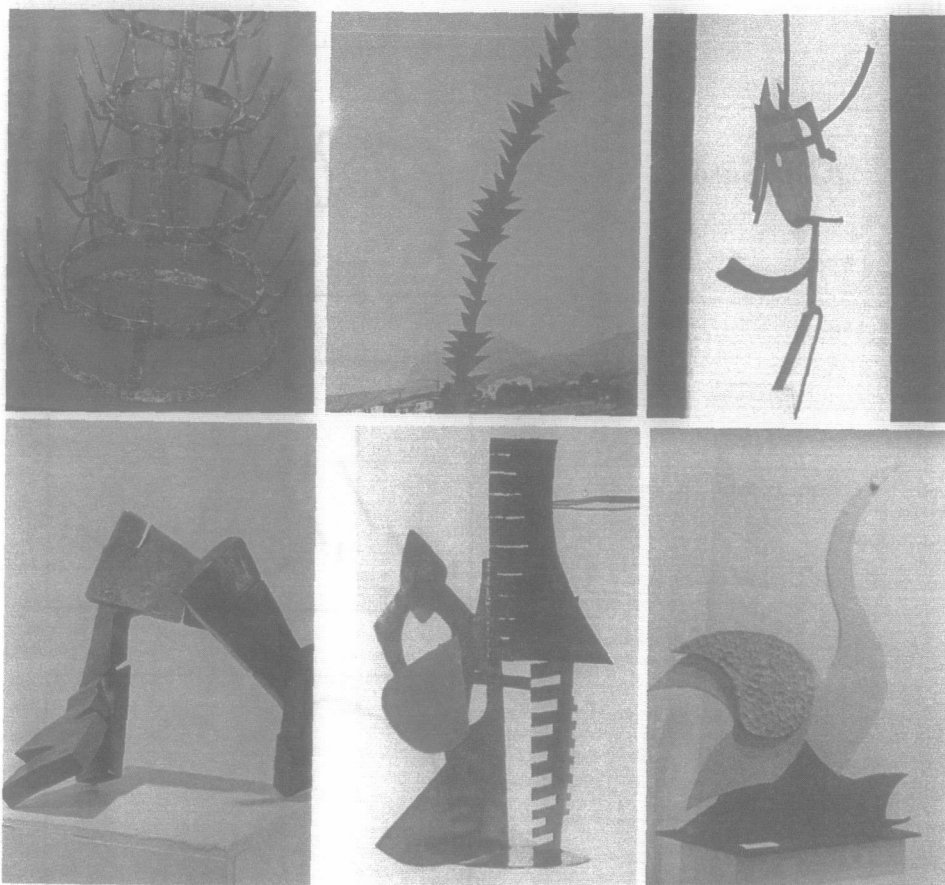

Música y Escultura

Asociar un fragmento musical con una forma escultórica, según la emoción y sensación que nos produzca al percibirla. Escuchamos tantos fragmentos musicales como esculturas vamos a visualizar y responderemos señalando en cada casilla la imagen tridimensional que podemos asociar a los fragmentos musicales escuchados.

Música utilizada:

- Michel Beneuve
- Scott Joplin
- Luciano Berio
- Kryztof Penderecki
- Joanna Connor
- Iannis Xenakis

(A.10)

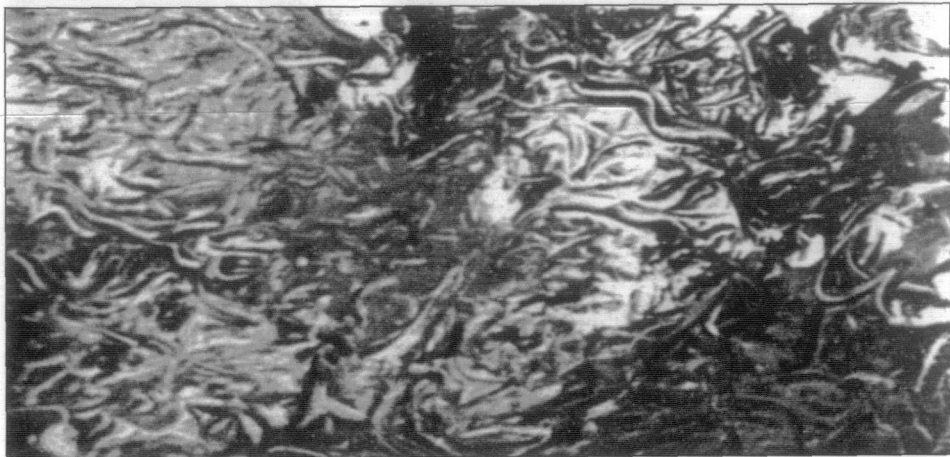
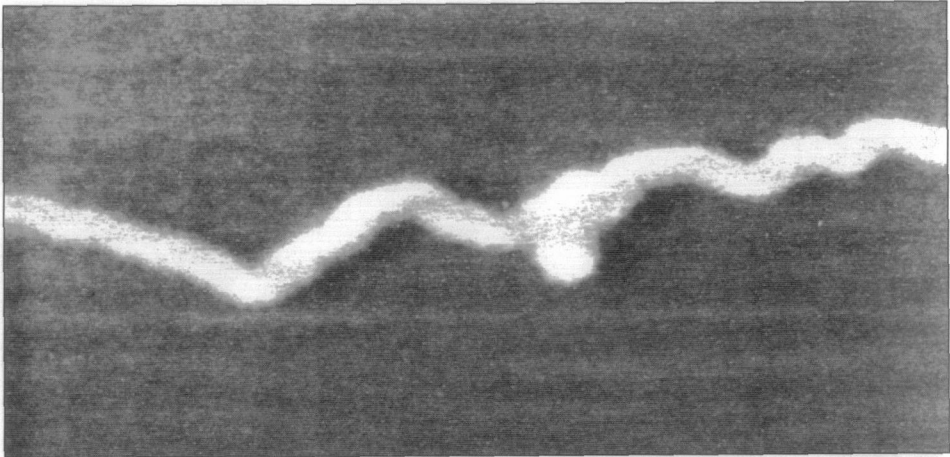
Línea Sobrepuesta

Con esta actividad se pretende captar y diferenciar un hecho musical. Se dará a escuchar un sonido de flauta y varios instrumentos que tocan simultáneamente en la orquesta. En una segunda audición se traducirá con puntos, líneas o manchas al tiempo que cambian de color. Para una evaluación posterior podemos proyectar dos imágenes que correspondan a cada una de las audiciones: sonidos de flauta y sonidos de orquesta.

Música utilizada:

- Solo de flauta.

- *Sinfonía Italiana* de Félix Mendelssohn.

Melodía y Acompañamiento

Escuchar una melodía que destaque de un acompañamiento al igual que una imagen destaca del fondo de una pintura. Transcribir a base de usar colores variados la melodía y acompañamiento. Escuchamos por segunda vez e interpretamos la audición en un folio como boceto inicial para luego trasladar estas imágenes a una tercera dimensión escenográfica.

Música utilizada

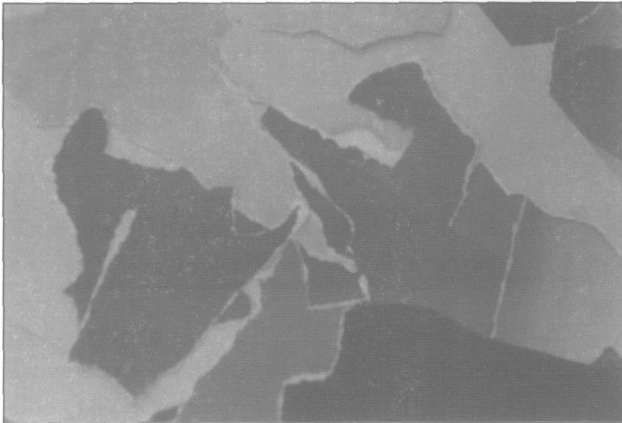
- *Romanza sin palabras* de Félix Mendelssohn.

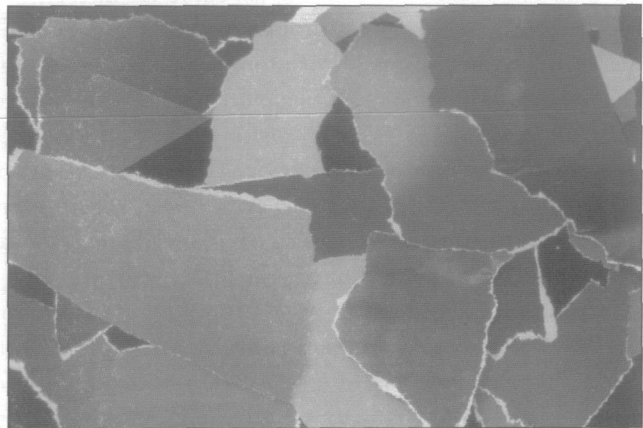
El color de la música

Para trabajar el color de la música es aconsejable dar a escuchar dos tipos de obras musicales, una triste y otra alegre. El color se relaciona con el sonido; por ejemplo, el color rojo con el sonido de una trompeta, ya que puede decirse que la brillantez del grupo de metal puede sugerir un timbre caliente, así como los instrumentos del grupo de madera un timbre frío.

Para la actividad se propone al alumno que busque trozos de color en las revistas, que no tengan imagen ni textos, y los recorte. Al escuchar la música percibe una sensación de tranquilidad o excitación, y con los papeles plantea el trabajo, donde agrupa los colores según le sugiera la música

(A.11)

(A.12)

***En un Mercado Persa* (Actividad multidisciplinar)**

Con esta actividad se trata de suscitar una sensibilidad musical a través de la audición de un tiempo de la obra *En un mercado persa* de Albert Ketelbey, teniendo como objetivo prioritario el conseguir un acercamiento lúdico a este compositor. No se trata de una actividad aislada, sino que encuentra su justificación y momento de actuación dentro del currículum.

Eje motivador: para dar pie a la audición leemos y comentamos parte del texto que pertenece a las diferentes escenas del primer tiempo.

- La caravana de mercaderes.
- Los mendigos.
- La princesa se acerca al mercado.
- Los saltimbanquis danzan.
- El encantador de serpiente.
- El califa llega con su corte.

Es interesante comprobar cómo el fragmento musical que escuchan va describiendo por orden lo que relata el texto.

Haremos una puesta en común para decidir qué texto eligen y en cuántas escenas quedará dividido el primer tiempo de la obra musical para su interpretación plástica tridimensional.

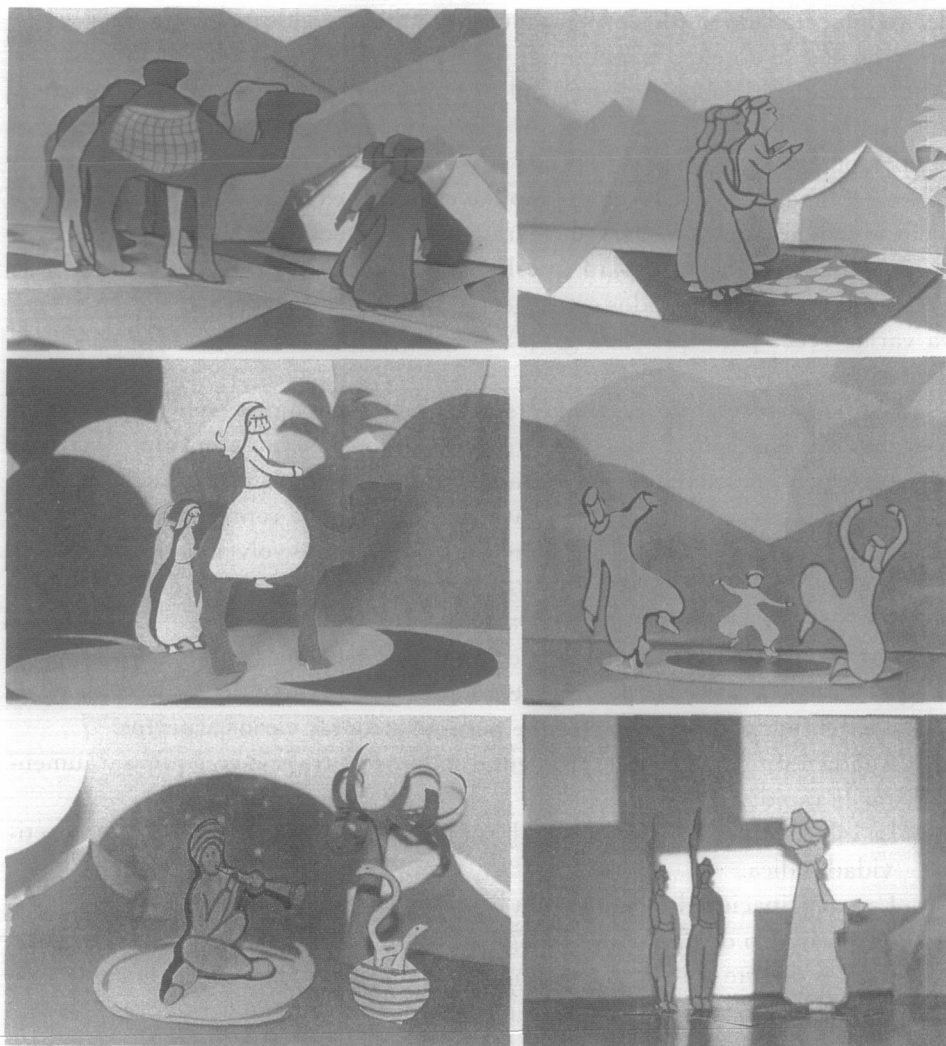
Forma escenográfica: en el estudio final se llegará a la conclusión de resolver los elementos que intervienen en los diferentes planos de la escenografía.

La interpretación del ritmo y del color se hace desde un punto de vista subjetivo, según la sensación que perciba el alumno del fragmento musical.

Una vez decidida la historia, así como las diferentes escenas con que queremos representarla, pasaremos a dibujar los bocetos, planteándose la manera de pasarlos a la forma tridimensional. Por último se piensa en los decorados, que serán simples al igual que los personajes, utilizando materiales a nuestro alcance. Construimos con cartones, telas, goma espuma, cartón pluma, porexpan (corcho blanco sintético) ..., que por sus múltiples combinaciones dan origen a muchos ambientes escénicos.

Dramatización: la improvisación es el eje fundamental sobre el que debe basarse toda nuestra actividad. Mediante la improvisación el alumno interioriza las vivencias, las sensaciones y los estímulos.

Como objetivo prioritario se pretende que el alumno descubra el ritmo y sus posibilidades de expresión corporal, para crear e imitar situaciones armónicas. Todas las experiencias que se pueden obtener de la dramatización pueden ser aprovechadas para educar y cultivar facultades, sin perder su principal finalidad: divertir al alumno, darle gozo sensorial y emocional.

(A.13)

Formaremos varios grupos de alumnos (de 7 a 8 componentes) y les pediremos que preparen en poco tiempo cualquiera de las escenas. Así tendremos tantas visiones de un mismo hecho como grupos estén trabajando.

Se ambientarán las distintas escenas mediante luces de colores para diferenciar y matizar los elementos que comprenden los diferentes planos de la escenografía. El vestuario servirá de ayuda en las improvisaciones; debe ser diseñada

do y confeccionado por los propios alumnos utilizando los materiales más variados y fáciles de obtener: papel (craft, pinocho, seda), telas, etc.

El taller debe disponer de un baúl con prendas de vestir que los niños aporten: sombreros, disfraces en desuso, etc. Por último tendrán que asumir el rol del personaje caracterizado.

Se acompaña la música con el movimiento y la expresión corporal. Los elementos principales van surgiendo: caravanas de camellos, princesa, mendigos...; el movimiento será libre, para que los alumnos busquen las posibilidades de expresar con su cuerpo todos estos elementos. Se reparten los papeles y se ensaya varias veces para que cada grupo asimile en qué momento de la música le toca actuar.

Valoración: al analizar debe hacerse una puesta en común en la que los alumnos analizan el resultado de la improvisación con objeto de enriquecerla. Los alumnos decidirán cuál de las distintas visiones de una misma escena les ha gustado más y piensa que puede pasar a formar parte de la representación final.

Después de esta faceta de creación- improvisación se volverá a trabajar sobre los aspectos elegidos con el fin de sistematizarlos. Los alumnos deben asimilar el ritmo interno de las escenas y llegar a dominarlo.

Para una evaluación posterior debemos proyectar las diferentes escenas y preguntar a los alumnos a qué fragmento musical corresponde cada una de ellas.

La experiencia es positiva porque permite afrontar varios aspectos:

- Ayuda a vencer la timidez, fomentar hábitos de trabajo en equipo y aumentar la rapidez de reflejos.
- La iniciación de los alumnos en la audición musical, asociándola a una actividad lúdica.
- La participación directa de toda la clase.
- El desarrollo de la fantasía, imaginación y creatividad.

A través de este trabajo hemos intentado mostrar cómo se puede mejorar el aprendizaje artístico presentando al alumno distintos lenguajes expresivos asociados. Así, utilizando música y plástica, hemos conseguido crear una metodología en la que ambas Áreas están unidas, potenciando de esta forma su asimilación.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUIRRE DE MENA, O.; MENA GONZÁLEZ, A. (1992): *Educación Musical*. Ed. Aljibe. Málaga.
- BELTRÁN MONER, R. (1991): *Ambientación Musical*. Ed. Rtve. Madrid.
- CALMY, G. (1977): *La educación del gesto gráfico*. Ed. Fontanella. Barcelona.
- FRAISSE, P. (1976): *Psicología del ritmo*. Ed. Morata. Madrid.
- GARAU, A. (1986): *Las armonías del color*. Ed. Paidós. Barcelona.
- GARCÍA-BERMEJOS, S. (1978): *El color en el arte infantil*. Ed. Cepe. Madrid.
- HERNÁNDEZ MORENO, A. (1992): *Música para niños*. Ed. Siglo XXI de España. Madrid.
- JENSEN, B. (1992): *Color, música y vibración*. Ed. Mandala. Madrid.
- LÜSCHER, M. (1990): *Test de los colores*. Ed. Paidós. Barcelona.
- PIERCE, J. (1985): *Los sonidos de la música*. Ed. Labor. Barcelona.
- SANZ, J.C. (1993): *El libro del color*. ED. Alianza. Madrid.