

DOCEO

Esta sección alberga artículos reflexivos acerca de la didáctica y la docencia, así como los resultados de estos procesos en la elaboración de investigaciones de nuestras escuelas de la Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes y de otras escuelas de universidades nacionales e internacionales.

La diversidad de líneas de investigación presentadas en este apartado están alrededor de las competencias exigidas en la formación de pregrado (pensum de las carreras) y los intereses investigativos de los docentes y las innovaciones propuestas desde los mismos estudiantes.

Abstracción musical

Traducción visual del concierto para violín N.1 de Max Bruch 1er mov. de la parte solista con base en el concepto de "composición" de W. Kandinsky.

*Musical abstracción
Visual translation of the violin concerto of Max Bruch N.1 1st mov.
of the solo part based on the concept of "composition" of W. Kandinsky*

Resumen:

Lo que voy a presentar a continuación es una síntesis de un proceso reflexivo y metodológico desarrollado como proceso de investigación en la propuesta plástica del trabajo de grado, la cual es abordada desde mi formación académica como ejecutante del violín y los estudios realizados en la Licenciatura en Artes Visuales. En el mismo se propone experimentar y encontrar una relación entre el concierto para violín N. 1 de Max Bruch y una nueva disposición plástica que permita una consonancia de sonidos a través de los elementos básicos de la imagen: puntos, líneas y figuras geométricas libres, transformando la estructura musical a un lenguaje visual, vinculando la interacción visual y auditiva en una propuesta tridimensional, tomando como base el concepto de "composición" planteado por Wassily Kandinsky en su trabajo Punto y línea sobre el plano.

Palabras clave: Max Bruch, abstracción musical, trabajo de grado, composición plástica y música.

Abstract:

What I am about to present next is a synthesis of a reflective and methodological process developed as a research of a plastic proposal for the end of degree work, which is approached from my academic training as a performer of the violin and the studies made in the Bachelor in Visuals Arts. In it is proposed to experiment and find a relationship between the violin concert N. 1 by Max Bruch and a new plastic arrangement that allows a consonance of sounds through the basic elements of the image: points, lines and free geometric figures, transforming the musical structure into a visual language, linking the visual and auditory interaction to a three-dimensional proposal, based on the concept of "composition" proposed by Wassily Kandinsky in his work Point and line on the plane.

Keywords: Max Bruch, musical abstraction, degree work, plastic composition and music.

 Marbelis Escalante
 marbelis221291@gmail.com
 Universidad de Los Andes.
Facultad de Arte.
 Venezuela.

A continuación, presentaré una síntesis de un proceso reflexivo y metodológico desarrollado como proyecto de investigación en la propuesta plástica de grado, que es abordada desde mi formación académica como ejecutante del violín y los estudios realizados en la Licenciatura en Artes Visuales. A través del concierto para violín N. 1 de Max Bruch, para presentar una nueva disposición plástica que me permita una consonancia de sonidos por medio de los elementos básicos de la imagen: puntos, líneas y figuras geométricas libres, transformando la estructura musical a un lenguaje visual, vinculando la interacción visual y auditiva en una propuesta tridimensional.

Fig. Nº 1 Partitura del concierto para Violín N.1 de Max Bruch, 1er mov. de la parte solista.

Teniendo como marco de referencia los trabajos del artista plástico Wassily Kandinsky en su texto titulado Punto y línea sobre el plano, texto clave para la contribución al análisis de los elementos pictóricos, donde establece relaciones musicales de fragmentos de partituras traducidas a puntos, dependiendo de la posición de la nota en el pentagrama más el valor musical de la misma establece la relación de posición del punto en el espacio logrando representar la intensidad y duración de la misma.

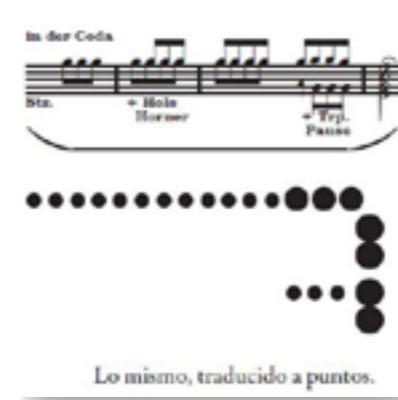

Fig. Nº 2 Traducción expuesta por Kandinsky de fragmentos de una partitura musical a puntos.

En su ejemplo visual Kandinsky muestra el dinamismo de la frase musical aplicando la variación de tamaño en las notas traducidas a puntos, y en este otro ejemplo la línea melódica la traduce en una línea libre, destruyendo el reposo total del punto, dando un salto de lo estático a lo dinámico.

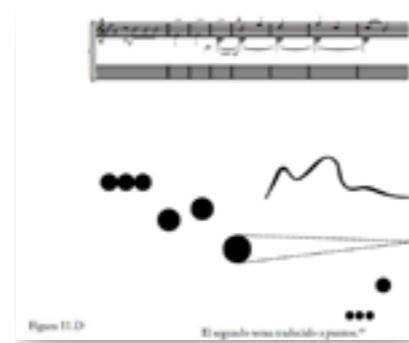

Fig. Nº 3 Traducción de fragmentos de una partitura musical a puntos e integración de la línea.

A lo largo del desarrollo teórico del libro, Kandinsky va integrando líneas y figuras geométricas libres sin integrar el pentagrama, con la intención de ir creando tensiones, pesos y contrapuntos, pues al establecer una traducción musical en puntos, produciéndose el dinamismo de ese mismo punto a líneas y figuras geométricas libres, estaría dando lugar a una estructura con patrones visuales establecidos que expresan un significado musical. Esta circunstancia de análisis influye directamente en mi propuesta interpretativa con la intención de presentar al espectador el cómo escuchar la obra.

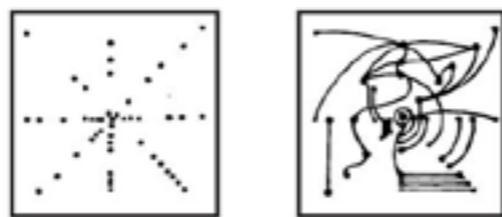

Fig. N° 4 Esquema de puntos en horizontal y vertical. Diagonal para una construcción lineal libre, expuesto por Kandinsky en su texto Punto y línea sobre el plano.

Fig. N° 5 Pesos acentuados en blanco y negro, expuesto por Kandinsky en su texto Punto y línea. sobre el plano.

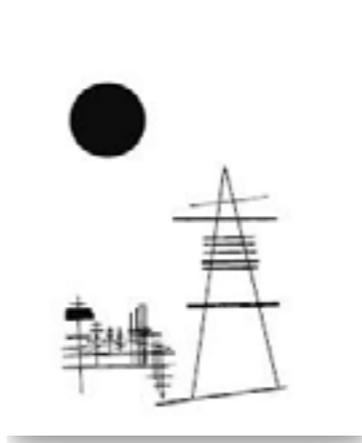

Fig. N° 6 Las líneas delgadas se sostienen ante el pesado punto, expuesto por Kandinsky en su texto Punto y Línea.

En este sentido, del artista plástico W. Kandinsky también tomo de referencia su concepto de composición, entendido éste como un término musical que utiliza en su expresión artística para referirse a esas obras de génesis lenta, donde el sentimiento es mediado por la conciencia. El concepto de composición, Kandinsky lo define como: construcciones enormemente calculadas, de ese sentir interior, lentamente formado que se permite retomar, examinar y trabajar repetidamente con base en apuntes previos. El estudio metódico y académico del concierto de violín N. 1 de Max Bruch lo relaciono con el concepto de composición expuesto por Kandinsky, logrando a través del estudio diario, intensivo y consciente la ejecución correcta del concierto, confiriéndole mi carácter musical.

Con la interpretación correcta de la obra ahora debía llevar la interpretación musical a un lenguaje visual. En un primer momento inicié el proceso de interpretación gráfica del concierto en puntos determinando diversas dimensiones al mismo que indiquen su significado expresivo musical.

Posteriormente, desarrollé una serie de 6 acercamientos con el método de "ventanas", el cual es aplicado como recurso para ampliar detalles de una composición. Estos acercamientos fueron seleccionados en diversas áreas de la notación con la finalidad de escoger zonas donde prevalecía el dinamismo, la armonía, el peso y el contrapunto.

Valor de los puntos:	Significado	Tamaño en la maqueta
•	Mínima forma temporal del sonido	0.3
●	Encargados de la musicalidad	0.6
●	Énfasis repentino	0.8
●	Indicador de grandes acordes	1
●	Volumen puntoso	1.5
●	Gran sonido redondo - Profundo - Volumen	2.6

Fig. Nº 7 Leyenda del valor de los puntos

Fig. Nº 9 Acercamientos seleccionados de la traducción gráfica en puntos del Concierto para Violín N.1 de Max Bruch 1er mov. de la parte solista B/N.

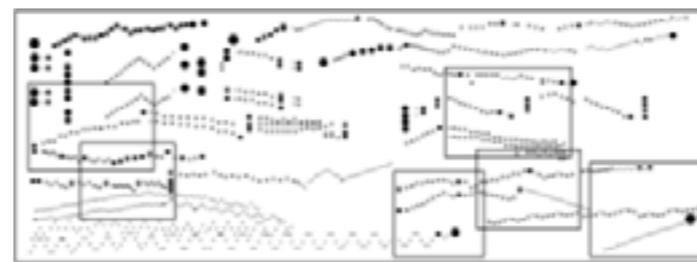

Fig. Nº 8 Traducción gráfica en puntos del Concierto para Violín N.1 de Max Bruch 1er mov. de la parte solista con acercamientos seleccionados B/N

Así mismo realicé una traducción en puntos y líneas del concierto de violín, utilicé la misma notación gráfica en puntos y sus acercamientos ya seleccionados, con el fin de hacer una nueva interpretación visual, conservando los puntos con mayor tensión dentro de la estructura musical y dando paso a la línea libre que se mueve acorde a la interpretación de la línea melódica del concierto.

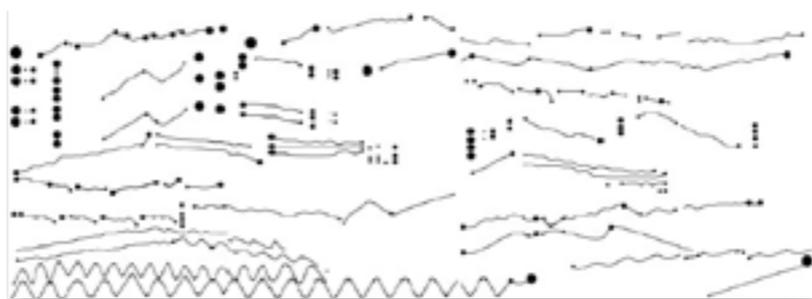

Fig. Nº 10 Traducción gráfica en puntos y líneas del Concierto para Violín N.1 de Max Bruch 1er mov. de la parte solista.

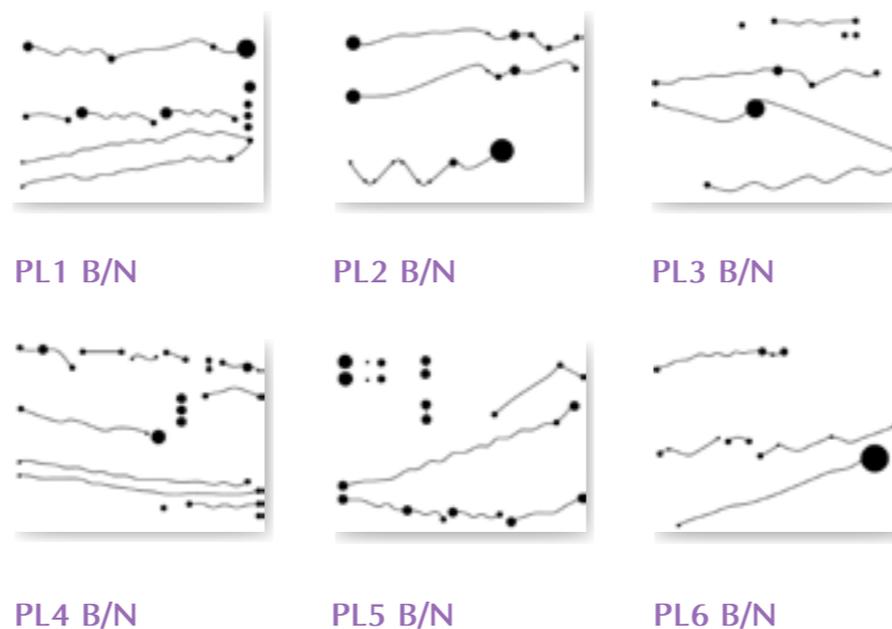

Fig. Nº 11 Acercamientos seleccionados de la traducción gráfica en puntos, traducidos en puntos y líneas B/N.

Y posteriormente, transformo la línea en figuras libre para crear pesos y contrapuntos con otros elementos como el punto y la línea libre, por lo que desarrollo la interpretación gráfica del concierto en figuras geométricas libres.

Figura	Símbolo	Significado
Triángulo de color en decrecimiento		Señalo que va de fuerte a lo piano. (Decrescendo)
Triángulo de color en crecimiento		Señalo que va de piano a fuerte u fortissimo (Crescendo)
Línea		Señalo que corresponde a una frase melódica, se reserva en dirección de la melodía
Forma Libre		Arpeggios e escalas cromáticas que van ascendiendo, asociado a las notas dispersas de la misma manera en la partitura
Triángulo sin color decrecimiento		Señalo suave y calmado que va decreciendo
Triángulo sin color crecimiento		Señalo suave y calmado que va en crecimiento
Círculo sin color		Característico de notas muy raramente agudas que son apertadas sin mucho peso

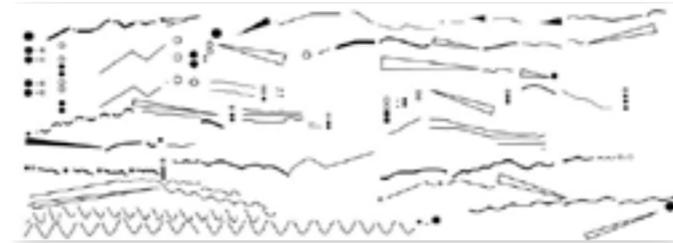
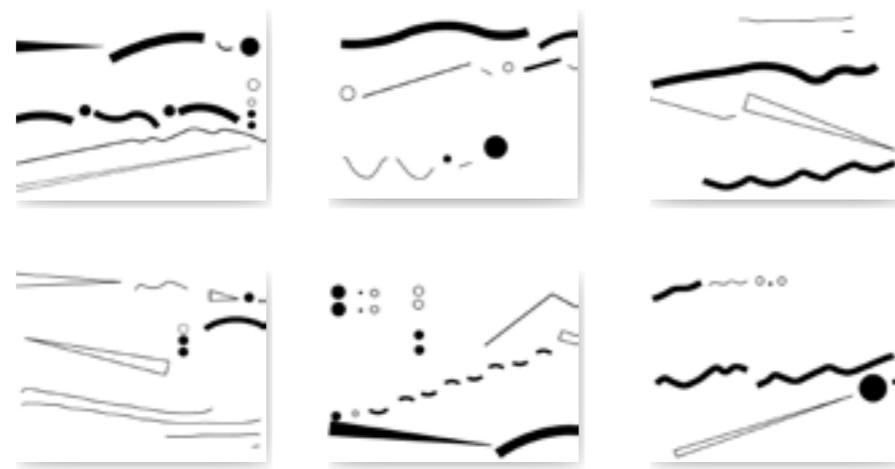

Fig. N° 12 Leyenda de las figuras geométricas libres utilizadas y su significado.

Fig. N° 13 Traducción gráfica en figuras geométricas libres del Concierto para Violín N.1 de Max Bruch 1er mov. de la parte solista.

FG1 B/N

FG2 B/N

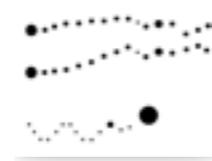
FG3 B/N

Fig. N° 14 Acercamientos seleccionados de la traducción gráfica en puntos, traducidos en figuras geométricas libres B/N.

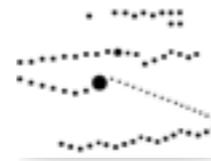
Hasta el momento tengo la interpretación visual del concierto de violín en puntos, puntos y líneas y figuras geométricas libres, con los 6 acercamientos ya establecidos en 3 lenguajes, que resultaría en 18 notaciones.

P1 B/N

P2 B/N

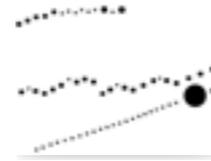
P3 B/N

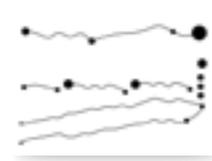
P4 B/N

P5 B/N

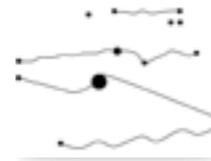
P6 B/N

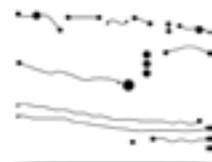
PL1 B/N

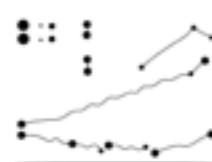
PL2 B/N

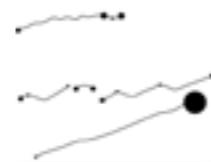
PL3 B/N

PL4 B/N

PL5 B/N

PL6 B/N

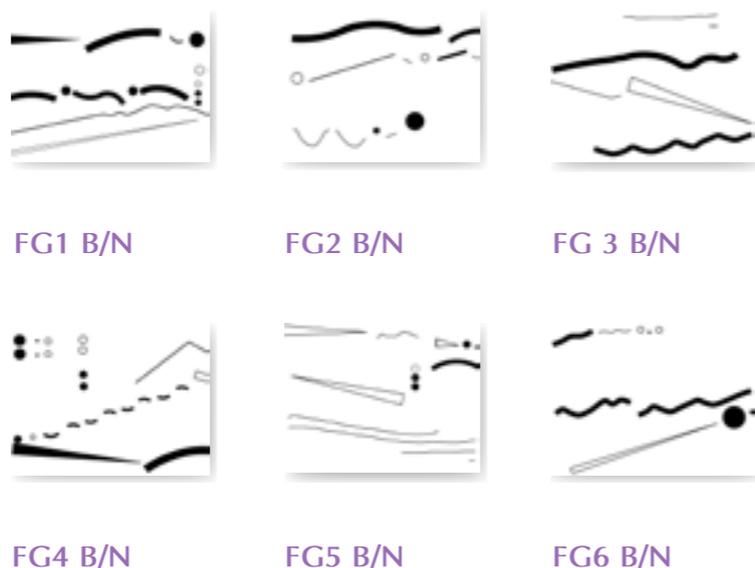

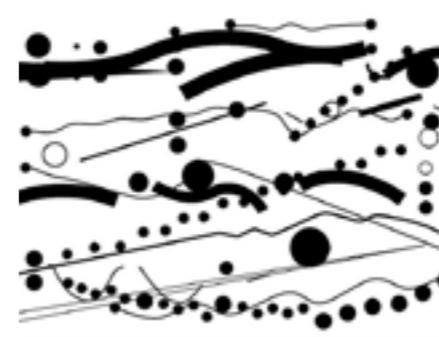
Fig. Nº 15 *Acercamientos seleccionados en puntos y su interpretación visual en puntos y líneas, y figuras geométricas libres.*

A partir de esto, desarrollo una serie de fusiones entre los acercamientos de un mismo grupo y entre los acercamientos de diferentes grupos, buscando como proceso de fusión final cuatro acercamientos que incluyera los elementos plásticos utilizados: punto, línea y figuras geométricas libres. Esto me da más riqueza visual, y musicalmente disonancia entre las frases musicales a las que corresponde cada acercamiento.

"Fusión N.1" B/N
P1 – P3 – PL4 – FG6

Fig. Nº 16 *Acercamientos y fusiones seleccionados en puntos, puntos y líneas, y figuras geométricas libres.*

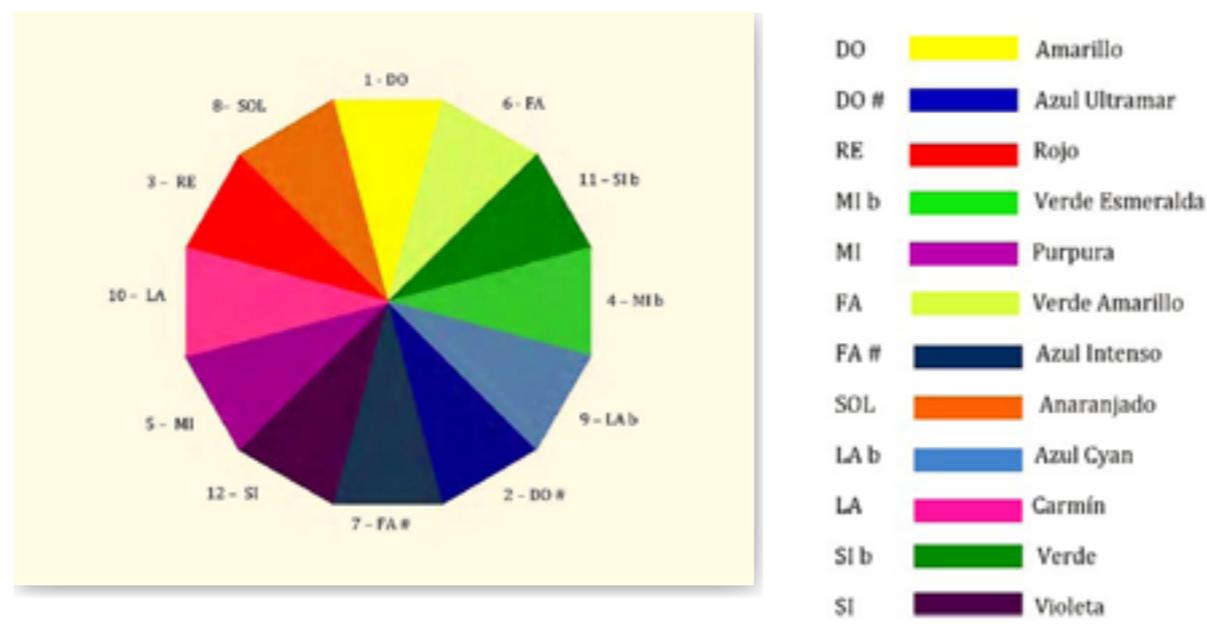
"Fusión N. 2" B/N
FG1 – FG2 – P5 – PL3

"Fusión N. 3" B/N
P1 – P2 – P3 – P4 – P5 – P6

Para que el espectador logre una mejor lectura visual y asocie con claridad un punto en específico con la nota musical que representa, hago uso del color. Este acto perceptivo es denominado asociación sinestésica donde la estimulación acústica remite a la visión de colores, independientemente de la fase musical, timbre o altura de tono.

Las relaciones nota-color escogidas, corresponden Lluís Pujals Carretero, cuya teoría es una asociación sinestésica basada en sentimientos y sensaciones que producen los sonidos de los instrumentos. En su investigación asocia los 12 colores del círculo cromático, con las 12 notas de la escala cromática musical y lo hace mediante una sucesión matemática de quintas justas, donde comienza por el color amarillo asignándole el nombre de la nota "Do", la 5ta de DO es SOL, por lo que moviéndose hacia la izquierda el próximo color es anaranjado, y así sucesivamente por intervalos de quintas justas musicales. Otra forma de encontrar la relación nota-color en el siguiente gráfico es que si damos cinco pasos hacia la derecha, nos encontramos con el azul medio o ultramar y asignamos la nota que sigue en una correspondencia cromática musical por medios tonos, DO#; volvemos a contar cinco pasos hacia la dirección de las agujas del reloj y caemos en el color rojo con la nota RE; y así sucesivamente hasta asociar los 12 colores del círculo cromático con las 12 notas de la escala cromática musical.

Nº 17 Correspondencia nota – color de Lluís Pujals / Carretero. Disponible en: http://www.llupujals.com/escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores_012.htm.

Los colores de las líneas y formas libres los tomé como referencias de las afinidades del dibujo y de la forma pictórica propuesta por Kandinsky en su libro Punto y línea sobre el plano, adecuando el color en base al significado del color, que yo quiero expresar melódicamente y la correlación ángulo agudo–color, por corresponder a la forma primaria de triángulo presente en mis notaciones gráficas

Quebradas	Forma Primaria	Colores Primarios
Ángulo Agudo		Amarillo

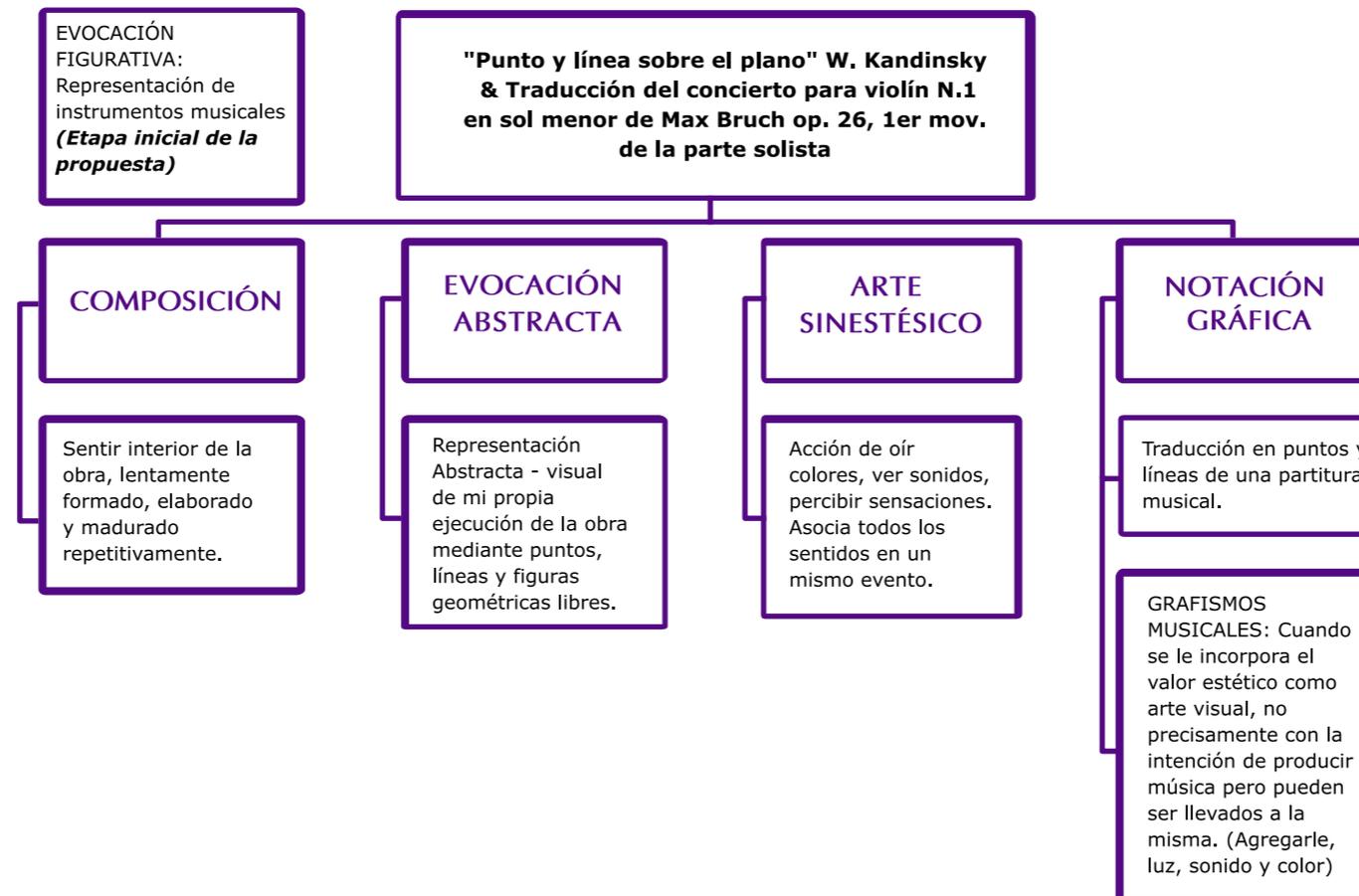
Fig. Nº 18 Relación recta – color y forma – color expuesta por Kandinsky en su texto: Punto y línea sobre el plano.

Forma del dibujo	Forma Pictórica Colores	Figura
Rectas: Horizontal	Primarios: Negro	
Vertical	Bianco	
Diagonal	Rojo (o gris, o verde)	
Recta Libre	Amarillo o Azul	

Ahora no solo interactúan las dimensiones del punto, líneas y figuras, sino también su color, pues la relación nota-color establecido me permite jugar con los colores análogos, evocando nuevas percepciones visuales a través de los colores opuestos.

Kandinsky (año) expresa que una pintura que ha sido trabajada en blanco y negro que consta de puntos y líneas, adquiere al agregar un plano -figuras geométricas libres-, un equilibrio más claro, pues los pesos más ligeros requerirán otros más pesados, y el sentido de equilibrio, peso y contrapunto se hará más notable en la pintura cromática.

A continuación daré muestra de un esquema que desarrollé como los pasos metodológicos utilizados para la propuesta final.

A continuación, daré una breve explicación de la instalación sonora de "Fusión N.2" sobre la correlación de puntos, líneas y figuras con su correspondencia musical.

En la línea superior se muestra un juego de dobles cuerdas (presión simultánea sobre dos cuerdas del instrumento, permitiendo ejecutar dos notas diferentes), las notas **RE – rojo**, **SOL – anaranjado** y **Sib – verde**, a pesar de que la frase melódica juega con el mismo grupo de notas, visualmente determino diversas dimensiones al punto plasmando el dinamismo de la frase musical.

La línea inferior corresponde a un *largamente expresivo*, los puntos con mayor dimensión son esas notas que nos indican la dirección en la que viaja la frase musical, y en la que se ejerce un poco más de dramatismo, vibrato y presión sobre el arco, ésta frase debe ser ejecutado *sul G* (cuerda sol) por lo que se vuelve más expresiva.

P5

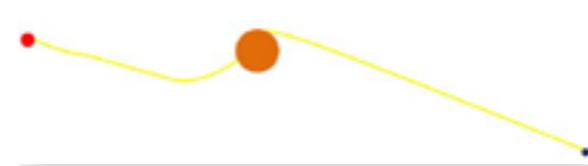

P5

Uno de los puntos más enfáticos corresponde a la nota SOL – **anaranjado**, que en la frase musical se muestra como una nota aguda de gran altura de tono, su dimensión nos indica una nota de gran sonoridad o valor expresivo.

El **triángulo amarillo** de mayor grosor dirige la frase musical hacia la línea libre que culmina visualmente en un LA – rosado, esta nota también es enfática y de gran sonoridad por ejecutarse sul G (frase ejecutada únicamente en la cuerda sol del violín).

La **diagonal en rojo** es una escala cromática, según Kandinsky estas se sitúan firmemente sobre el plano, en la ejecución musical sería la articulación precisa y marcada. Esta diagonal continúa en una **línea amarilla** indicando que la melodía se vuelve más dinámica, brillante y musical.

PL3

FG1

FG1

El triángulo inferior también corresponde a una escala cromática, por eso su sentido de dirección y finito grosor.

Las **figuras azules** indican frases más libres al carácter del ejecutante, correspondiente a un **ad libitum** (cuando se ejecuta un tiempo libre en vez del tiempo escrito, afecta solo al tiempo más no a las notas), por eso su forma libre y moldeable.

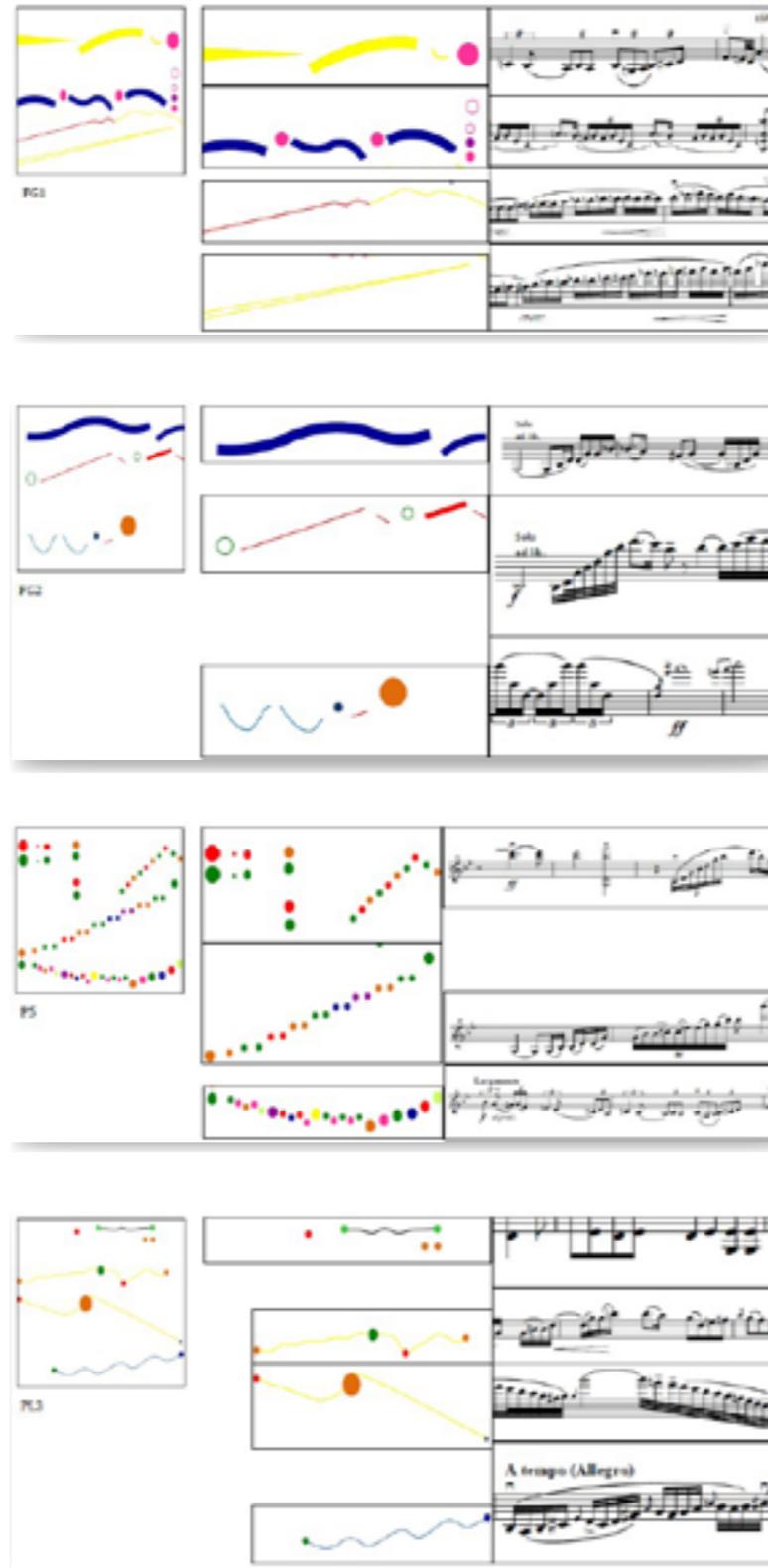

FG1

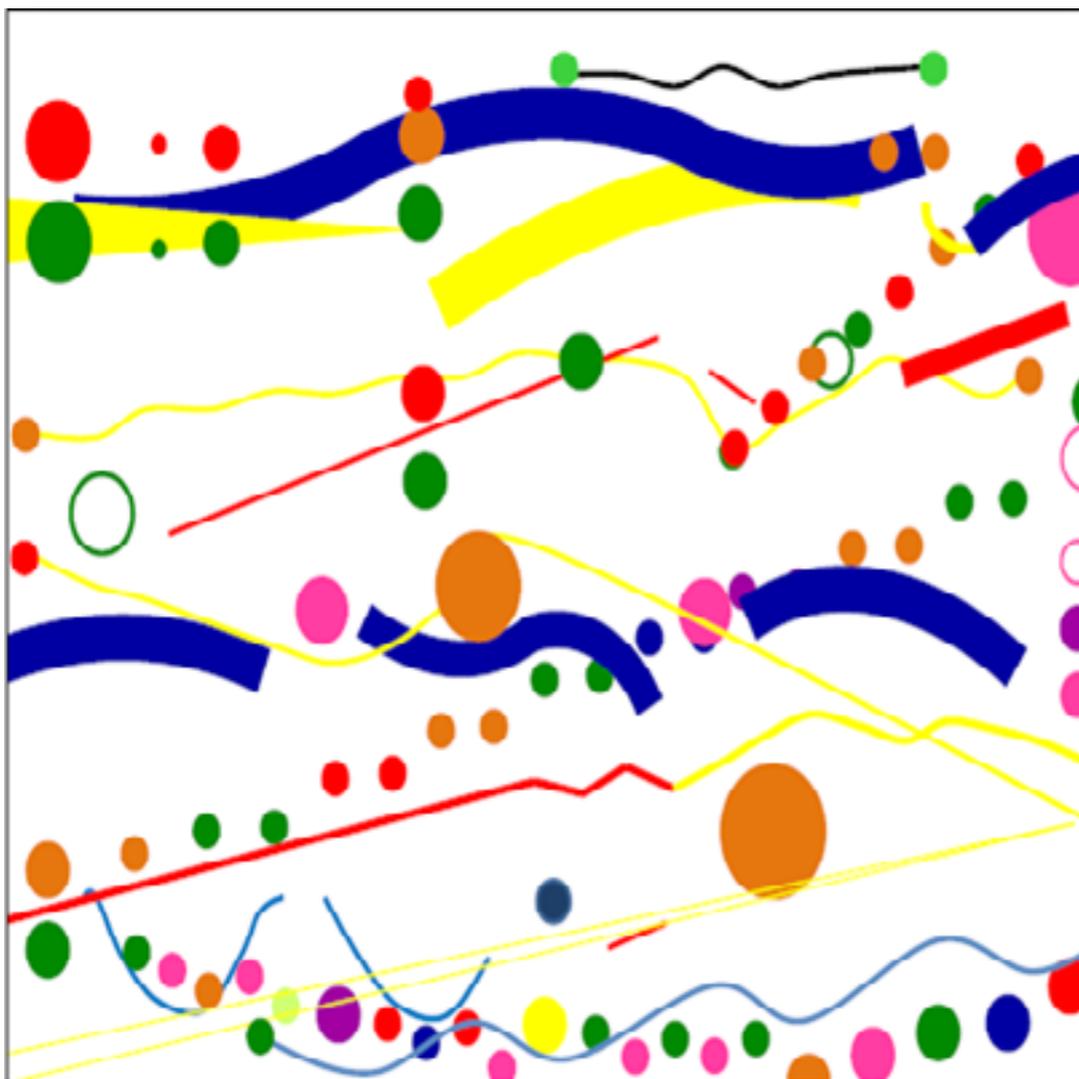

FG2

Para finalizar realizaré la interpretación con el violín de las frases musicales de "Fusión N. 2" como si se estuviera leyendo un pentagrama no convencional, pues las notas musicales están traducidas en puntos, líneas y figuras, y con el proceso de fusiones de los acercamientos seleccionados de las notaciones gráficas, también se fusionan las frases musicales, visualmente es armonioso, musicalmente es disonante. Kandinsky expone "si bien en una obra se presenta un carácter un disarmónico, su aplicación no deberá ser de carácter negativo, sino que puede operar positivamente en la creación de una armonía general" (1995, p. 102), que es el proceso de traducción en elementos plásticos, los acercamientos, las fusiones y el color empleado que evocan en la fusión final expuesta, y eso es lo que se va a interpretar musicalmente.

Fusión N. 2

(P1 – P3 – PL4 – FG6)
Propuesta tridimensional de "Fusión N. 1" correspondiente a 4 acercamientos.
Escalante Marbelis (2014)

(FG1 – FG2 – P5 – PL3)

Propuesta tridimensional de "Fusión N. 2" correspondiente a 4 acercamientos.

Escalante Marbelis (2014)

(FG1 – FG2 – P5 – PL3)

Propuesta tridimensional de "Fusión N. 3" correspondiente a 4 acercamientos.

Escalante Marbelis (2014)

Kandinsky, W. (1993). *Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos*. Barcelona: Editorial Labor S.A

Como citar este artículo:

Escalante Cuevas, M.C. (2018). Abstracción musical. Traducción visual del concierto para violín N.1 de Max Bruch 1er mov. de la parte solista con base en el concepto de "composición" de W. Kandinsky. *La A de Arte*, 1(1), 169-189 pp. Recuperado de [erevistas.saber.ula.ve/laAdearte](http://revistas.saber.ula.ve/laAdearte)

Esta obra está bajo licencia internacional

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo. Se utiliza una Licencia

Creative Commons Atribución-NoComercial que permite a otros compartir el trabajo con el reconocimiento de la autoría y la publicación inicial en esta revista, sin propósitos comerciales.

Esta versión digital de la revista **La A de Arte**, se realizó cumpliendo con los criterios y lineamientos establecidos para la edición electrónica en el año 2018.

Publicada en el Repositorio Institucional SaberULA.

Universidad de Los Andes – Venezuela.

www.saber.ula.ve

info@saber.ula.ve