

MÚSICA Y GRABADO

UNA EXPERIENCIA DE CREACIÓN

MÚSICA Y GRABADO

UNA EXPERIENCIA DE CREACIÓN

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA SANTA MARTA DE TORMES

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES

2021

Ediciones del Ayuntamiento de Santa Marta
1ª Edición Octubre del 2021

© Fotografías: Concha Sáez,

© Textos: Concha Sáez,

© Diseño de la publicación: Concha Sáez,

Maquetación e impresión:
la gótica Salamanca. España

ISBN: 978-84-09-32425-5

Depósito Legal: S 287-2021

Portada: Grabado al carborundo de Alba Díaz Montero

MÚSICA Y GRABADO

UNA EXPERIENCIA DE CREACIÓN

La relación entre la música y la pintura ha sido una constante desde principios del siglo XX. Su desarrollo se debe a la inquietud por explorar las posibilidades derivadas de combinar medios de creación distintos para obtener experiencias nuevas. Pese a ser medios sensoriales distintos, como son la visión y la audición, hay aspectos comunes que son los que han motivado las nuevas búsquedas. Tal vez, las numerosas tentativas de establecer paralelismos, debe su origen a que en ambos medios se han desarrollado códigos que permiten su control y aprendizaje, un conocimiento de los principios para operar con ellos. Cuando hablamos de la visión nos referimos sobre todo al color más que a la forma, aunque también caben ciertas relaciones con la música. Sin embargo, el color se rige bajo una estructura muy sencilla de colores llamados primarios, como son el magenta, cian y amarillo y sus derivados complementarios, como son el naranja, verde y violeta. Con esta estructura de seis colores y a partir de sus mezclas, se configuran todos los matices cromáticos del espectro visible. En los tonos cromáticos hay ciertas similitudes con las tonalidades musicales, como desarrollaría el compositor Alexander Scriabin ⁽¹⁾ a principios del siglo XX, o el filósofo Lewis Rowell ⁽²⁾, quien plantea la relación entre colores dominantes en una obra pictórica, al igual que sucede en la música con la tonalidad menor, considerada la tonalidad de la tristeza.

Y en un territorio mas próximo a las artes visuales, encontramos artistas como Paul Klee o Wassily Kandinsky que desarrollaron planteamientos plásticos en los que la asociación entre ambos medios es muy evidente.

Aspectos como la repetición, la variación, la armonía o la jerarquía son elementos de lenguaje comunes en ambos medios de expresión. Los silencios de la música, por ejemplo, se asemejan a los espacios vacíos de la pintura, a planos y fondos de los que emergen con mayor fuerza colores y formas. En referencia al color tendríamos los grises cromáticos, que parecen dormidos en la superficie y que sin embargo son esenciales para que los colores saturados irruman en la imagen con mayor intensidad. Del mismo modo podemos encontrar otras similitudes como es la repetición, fundamental en las estructuras musicales que conforman las pausas de referencia constructiva.

Partiendo de estos paralelismos y de la común característica de que ambos son medios creativos, en este proyecto que ahora presentamos se ha llevado a cabo una experiencia de integración de ambos campos con la producción final de un conjunto de grabados, creados por los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. He dirigido este proyecto con gran ilusión desde mi asignatura de tercer curso y he podido contar con el compromiso de todos los estudiantes, que fueron invitados a realizar imágenes basadas en la temática musical y a través de la técnica de grabado al carborundo, un procedimiento con cualidades expresivas muy destacables. Una de ellas es el carácter directo y espontáneo a la hora de dibujar y crear una imagen. Este aspecto es significativo ya que, por ejemplo, al crear una imagen, el estudiante se podría dejar llevar con fluidez y soltura por el ritmo de la música en la que se estuviera inspirando. Otra cualidad fundamental

de este procedimiento al carborundo es que posibilita la creación de imágenes a varios colores, pudiendo obtener resultados de una gran luminosidad y complejidad cromática, con efectos vibrantes evocadores a su vez de estructuras musicales de similar riqueza. Para obtener esos resultados con el color, en las estampas se recurrió a la impresión sucesiva de tres matrices entintadas con distintos colores, obteniendo tonos derivados de la sobreimpresión parcial, así como complejas transparencias y veladuras. A tal fin se aplicó el método de color de dobles complementarios, un sistema de combinatorias con los colores que aporta relaciones armónicas y contrastes simultáneos, potenciando los efectos ópticos entre colores.

En relación a la temática musical, los estudiantes podían partir de cualquier aspecto que considerasen evocador relacionado con este medio: desde elementos simbólicos o concretos hasta dejarse llevar por la propia música para crear imágenes en claves de color, espacio y ritmo. La riqueza de motivos representados ha sido sorprendente: instrumentos, danzas, partituras, acordes y notas, carátulas de discos, escenas corales, músicas del mundo y un largo elenco de temas que dotan al proyecto de gran variedad formal y conceptual.

Finalmente señalar que es posible que nos encontremos ante una experiencia pionera en relacionar el grabado con el campo musical. Oculto tras las imágenes queda un proceso creativo en el que, como el compositor musical, avanza, retrocede, descubre y consolida, para finalmente mostrar y compartir sus hallazgos con los demás. Agradecemos esta generosidad a todos los estudiantes implicados, sin cuyo entusiasmo, compromiso y esfuerzo no hubiera sido posible este proyecto.

Una iniciativa que además nos pareció interesante para que los estudiantes que cursan la formación en esta Escuela de Música, se encuentren rodeados de imágenes de gran belleza y disfruten con ese contexto evocador. Creemos que puede ser estimulante la experiencia de compartir espacio con estas obras a la vez que aprenden a desarrollar la creatividad.

Concha Sáez del Álamo
Catedrática de grabado
Universidad de Salamanca

(1). Poem of Ecstasy and Prometheus: Poem of Fire: In Full Score. Alexander Scriabin.
Dover Publications. 2015

(2). Introducción a la filosofía de la música . Antecedentes históricos y problemas estéticos.
Lewis Rowel. Gedisa Editorial. 1999

■ RELACIÓN DE ARTISTAS

CRISTINA ARANDA BATALLA
ANA BENÉITEZ EGUARAS
ANNAIS CARREÑO MONNIOT
VICTORIA CORRAL ELISHA
PAULA CRESPO REFOYO
LUIS MARÍA DE CELIS VILLASANA
GEMA MARÍA DELICADO CASTRO
ALBA DÍAZ MONTERO
GERMÁN DOMÍNGUEZ RAMOS
IRENE GALÁN SÁNCHEZ-BARBA
GABRIEL GARCÍA FERNÁNDEZ
MARÍA GARCÍA SÁNCHEZ
MARTA GÓMEZ LARÍN
LORENZO GONZÁLEZ BUSTOS
PABLO GONZÁLEZ MUÑOZ
LUISA GUTIÉRREZ ALONSO
LAURA HERNÁNDEZ MOREDA
GONZALO IBÁÑEZ LLORENTE
TERESA LOMBA CABEZÓN
HECTOR LUCIO ARRIZABALAGA
GONZALO MON VALDÉS
DELIA PÉREZ FERNÁNDEZ
CAROLINA PONTES-GERAZ CALDAS
KEVIN PRIETO BERNDT
RUTH RODRÍGUEZ CASTRO
PAULA RODRÍGUEZ-HERMIDA MANDADO
TELMO RODRÍGUES TEIXEIRA
ADRIÁ RODRIGUEZ SÁNCHEZ
LUCÍA SÁNCHEZ CORRALES
JUDITH SERRANO IGLESIAS
IRENE VALCÁRCEL DANTAS
MAITE VILLEGAS BECOECHEA

Cristina Aranda Batalla

Cristina Aranda Batalla

Ana Benítez Eguaras

Anais Carreño Monniot

Victoria Corral Elisha

Victoria Corral Elisha

Paula Crespo Refoyo

Paula Crespo Refoyo

Luís María De Celis Villasana

Gema María Delicado Castro

Alba Díaz Montero

Alba Díaz Montero

Alba Díaz Montero

Germán Domínguez Ramos

Germán Domínguez Ramos

Irene Galán Sánchez-Barba

Irene Galán Sánchez-Barba

Gabriel García Fernández

Gabriel García Fernández

Gabriel García Fernández

Gabriel García Fernández

Gabriel García Fernández

Gabriel García Fernández

María García Sánchez

María García Sánchez

María García Sánchez

María García Sánchez

María García Sánchez

Marta Gómez Larín

Lorenzo González Bustos

Lorenzo González Bustos

Lorenzo González Bustos

Lorenzo González Bustos

Pablo González Muñoz

Pablo González Muñoz

Luisa Gutiérrez Alonso

Luisa Gutiérrez Alonso

Laura Hernández Moreda

Laura Hernández Moreda

Laura Hernández Moreda

Laura Hernández Moreda

Laura Hernández Moreda

Gonzalo Ibáñez Lorente

Gonzalo Ibáñez Lorente

Gonzalo Ibáñez Lorente

Teresa Lomba Cabezón

Teresa Lomba Cabezón

Héctor Lucio Arrizabalaga

Gonzalo Mon Valdés

Gonzalo Mon Valdés

Gonzalo Mon Valdés

Delia Pérez Fernández

Delia Pérez Fernández

Delia Pérez Fernández

Delia Pérez Fernández

Carolina Pontes-Geraz Caldas

Kevin Prieto Berndt

Kevin Prieto Berndt

Ruth Rodríguez Castro

Ruth Rodríguez Castro

Ruth Rodríguez Castro

Ruth Rodríguez Castro

Ruth Rodríguez Castro

Paula Rodríguez-Hermida Mandado

Paula Rodríguez-Hermida Mandado

Telmo Rodrigues Teixeira

Telmo Rodrigues Teixeira

Telmo Rodrigues Teixeira

Telmo Rodrigues Teixeira

Adrià Rodríguez Sánchez

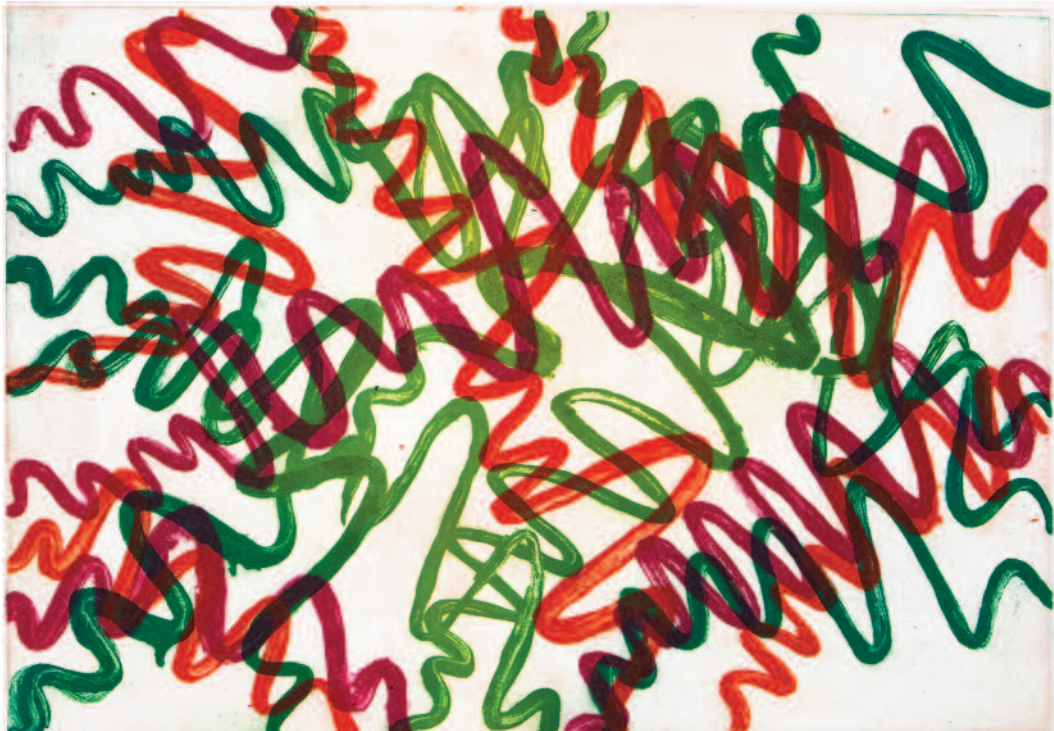
Lucía Sánchez Corrales

Judith Serrano Iglesias

Lucía Sánchez Corrales

Irene Valcárcel Dantas

Maite Villegas Becoechea

Maite Villegas Becoechea

Maite Villegas Becoechea

Maite Villegas Becoechea

