

MÚSICA VS PINTURA. EL CALIGRAMA CONTEMPORÁNEO EN LA OBRA MUSICAL VALENCIANA

Aída Mara Álvarez Sanz, Jaume Chornet Roig

MÚSICA VS PINTURA. EL CALIGRAMA CONTEMPORÁNEO EN LA OBRA MUSICAL VALENCIANA

MUSIC VS PAINTING. THE CONTEMPORARY CALLIGRAM IN THE VALENCIAN MUSICAL WORK

Autores:

Aída Mara Álvarez Sanz

a.alvarezsanz@iseacv.gva.es

Catedrática interina de Repertorio con Piano CSMC y CSMV

Jaume Chornet Roig

jaichoro@esc.upv.es

Profesor titular del Departamento de Escultura UPV

Sumario: 1. Metodología. 2. Introducción. 3. Desarrollo. 4. Conclusión. Notas. Referencias bibliográficas.

Citación: Álvarez Sanz, Aída Mara; Chornet Roig, Jaume. "Música vs pintura. El caligrama contemporáneo en la obra musical valenciana". En Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras, nº 11, 2022, pp. 59-70.

MÚSICA VS PINTURA. EL CALIGRAMA CONTEMPORÁNEO EN LA OBRA MUSICAL VALENCIANA

MUSIC VS PAINTING. THE CONTEMPORARY CALLIGRAM IN THE VALENCIAN MUSICAL WORK

Aída Mara Álvarez Sanz, Jaume Chornet Roig

Conservatorio Superior de Música "Rafael Orozco" de Córdoba
Universitat Politècnica de València
a.alvarezsanz@iseacv.gva.es, jaichoro@esc.upv.es

Resumen

La música y la pintura, a priori, son dos artes distintas que responden a diferentes sistemas sensoriales: el oído y la vista. Aunque pueden tener elementos en común, ambas disciplinas se pueden acotar desde los parámetros del arte y como tal, poseen un emisor, un mensaje (u obra de arte) y un receptor (espectador u oyente). Estas dos materias artísticas manejan distintos elementos que las definen, como el sonido y el color, aunque hay otros parámetros cuya nomenclatura comparten y entre los que existe cierta similitud, como, por ejemplo: la forma, el color, el ruido, la armonía, la melodía, la textura, la sinfonía, la escala, entre otros. Desde la consideración de que el arte rompió con sus propios límites hace ya más de un siglo, una diferencia entre ambas disciplinas es que la música es temporal, desarrollándose en un espacio de tiempo entre sonidos y silencios, y las partituras tienen una direccionalidad similar a la lectura de un texto. Sin embargo, la pintura se presenta en el espacio bidimensional sin que haya actividad performativa ni exista duración de visualización. A pesar de tratarse de disciplinas diferentes, hay vínculos que las hacen deudoras entre sí y en ambas direcciones. Por ejemplo, hay música que nace de la contemplación de una pintura, como así la obra compuesta por Modest Mussorgsky, en la que crea música clásica con el título *Cuadros de una exposición*, de la misma forma que hay obras pictóricas inspiradas en conciertos como por ejemplo *Impresión III* de V. Kandinsky fechada en 1911.

Palabras clave

Música, pintura, caligrama, música contemporánea

Abstract

Music and painting, a priori, are two different arts that respond to different sensory systems: hearing and sight. Although they may have elements in common, both disciplines can be limited from the parameters of art and as such, they have a sender, a message (or work of art) and a receiver (spectator or listener). These two artistic subjects handle different elements that define them, such as sound and color, although there are other parameters whose nomenclature they share and between which there is a certain similarity, such as: shape, color, noise, harmony, the melody, the texture, the symphony, the scale, among others. From the consideration that art broke with its own limits more than a century ago, a difference between the two disciplines is that music is temporary, developing in a space of time between sounds and silences, and scores have a directionality similar to reading a text. However, the painting is presented in two-dimensional space without any performative activity or viewing duration. Despite being different disciplines, there are links that make them indebted to each other and in both directions. For example, there is music that is born from the contemplation of a painting, as well as the work composed by Modest Mussorgsky, in which he creates classical music with the title *Pictures of an exhibition*, in the same way that there are pictorial works inspired by concerts such as example *Impression III* by V. Kandinsky dated 1911.

Keywords

Music, painting, calligram, contemporary music.

1. METODOLOGÍA

Para la redacción de este artículo se ha utilizado la metodología cualitativa. Para ello, inicialmente se ha realizado una revisión historicista sobre el tema, para después pasar al trabajo de campo y entrevistar a compositores valencianos que hayan trabajado sobre el tema de la influencia pintura-música o viceversa, con la finalidad de conocer qué música contemporánea está relacionada con pinturas y los nexos que unen a ambas artes en sus obras.

2. INTRODUCCIÓN

La música y la pintura, en un sentido ortodoxo, transmiten su mensaje al receptor, pero con diferentes lenguajes, lo que para la primera el sentido del oído es primordial, para la segunda lo es el de la vista. Dejemos aparte las infinitas posibilidades contemporáneas que son consustanciales al arte del último siglo. Nos referimos claro está, al arte performativo, al arte de acción, al happening, al arte sonoro, al arte efímero, y a todos los derivados de éstos en los que se funden i/o solapan múltiples disciplinas artísticas.

En la intención de acotar el tema, como saben la música se expresa en el tiempo, tiene una duración y necesita de la interpretación. Las partituras son leídas con una direccionalidad en una duración temporal usando sonidos y silencios. Sin embargo, en la pintura, una vez finalizado el acto de pintar, aunque sí que exige de recorridos visuales para su entendimiento o apreciación, ésta deviene estática como obra.

La pintura es el arte de la representación gráfica. Su desarrollo procesual consiste en aplicar sobre una superficie (un lienzo, una hoja de papel, una pared, un muro, un tejido, etc.), una técnica pictórica determinada para obtener una composición de formas, colores y dibujos, con una intencionalidad expresiva, estética o narrativa.

Las dos disciplinas juntas, la música y la pintura, utilizan conceptos comunes en su lenguaje pero que se sustentan de forma diferente. Cuando en pintura se habla de color nos referimos a materialidades físicas reales, es decir, sustancia amarilla, roja, verde,

etc. Las ondas reflejadas por un cuerpo iluminado son captadas por el ojo humano e interpretadas en nuestro cerebro como distintos colores según las longitudes de ondas reflejadas. Sin embargo, el vocablo “color” en la música se asocia al timbre de los instrumentos o de la voz. En el mismo orden de cosas, los términos melodía, armonía, forma, ritmo, ruido, textura, entre otros, son compartidos por ambas artes.

3. DESARROLLO

La evidencia de las diferencias entre la pintura y la música responde a nuestro sistema sensorial y al orden de prioridades con la que jerarquizamos su aprehensión. Pero, por otra parte, a lo largo de nuestra vida, se producen asociaciones visuales-auditivas, visuales-olfativas, olfativas-gustativas, auditivas-gustativas, etc., es decir, interaccionamos entre nuestros sentidos. A propósito de esta idea Vasili Kandinsky nos dice que “*tenemos que aceptar que la vista no sólo está en relación con el sabor, sino también con todos los demás sentidos*”.¹ Además, las emociones de nuestra historia personal permitirán conexiones múltiples en función de nuestras experiencias personales. El historiador del arte Arnold Hauser afirma que “*interpretamos las pinturas de acuerdo con nuestras propias finalidades y aspiraciones; y así, les trasladamos un sentido determinado cuyo origen está en nuestras formas de vida y hábitos mentales*”.²

Podemos hablar de relaciones entre la pintura y la música ordenándolas por los siguientes conceptos:

1- Música realizada a partir de pintura

La pintura hace referencia o describe un personaje, un hecho natural o se limita a una composición cromática per se. O sea, la pintura nos lleva a un concepto mientras que la música intenta describirlo con sus elementos propios. Dentro de este grupo entrarían las obras: *La isla alegre* de Debussy inspirada en *L'Embarquement pour Cythere* de Antoine Watteau; *Cuadros de una exposición* de Mussorgsky, nacida después de la visita a la exposición de Victor Hartmann; *La isla de los muertos* de Rachmaninoff inspirada en el cuadro del mismo nombre de Arnold Böcklin; entre otras.

2- Música homenaje

En este segundo grupo la música hace un homenaje a un pintor a través de la letra de una canción. La poesía cantada con una bella melodía en la cual la letra hace referencia a un pintor y a la belleza de su creación, pero en ningún momento se describe su pintura. En este grupo estaría la canción *Vincent* del grupo Mc Lean. Aquí tenemos la fusión de tres artes, pintura, poesía y música. Es de tipo homenaje.

3- Pintura sobre partitura

En este grupo entran las obras musicales inspiradas en cuadros que, a su vez, parte de éstas son reproducidas gráficamente en las partituras. Los pentagramas son la estructura que nos permite registrar la música para anotarla y su posterior interpretación. Tiene en común con el cuadro su permanencia en el tiempo, y el hecho de estar realizada sobre papel al igual que muchas ilustraciones. Algunas partituras modernas incorporan dibujos o caligramas que los aplican al pentagrama o a un sistema de grafías para poder ser interpretados luego. Una diferencia entre partitura y cuadro es la direccionalidad. En general la partitura es un camino que debe recorrerse con la interpretación musical en un sentido direccional, se lee como un libro, de izquierda a derecha, aunque en las partituras modernas el autor puede indicar cambios. En cuanto a una pintura el recorrido visual de ésta puede ir en cualquier dirección y sentido, según los puntos de atención indicados por el artista creador.

En este grupo encontramos las partituras con caligramas o alusiones visuales como, por ejemplo: *Hok* y *Geometría del sonido* de Ramón Pastor Gimeno; *Pieza en forma de tres piezas en forma de pera* de Andrés Valero Castells; *Imaginary Landscape* de John Cage; *Spiral Galaxy* de George Crumb; *Acordes para trombón y percusión* de Jesús Villa Rojo; entre otras.

4- Pintura a partir de música

Cuadros pintados a partir de música, como los cuadros famosos de Kandinsky pintados después de asistir a un concierto. Por ejemplo: *Impressions III* en el cual aparece un piano de cola.

5- Portadas de discos

Las ilustraciones de discos habitualmente relacionan la temática musical con la pictórica. Como ejemplo citaremos los éxitos publicados en 1977 por Black Sabbath con la imagen de *El triunfo de la muerte*, de Pieter Brueghel el Viejo o en la música académica, la portada del CD de *Viaje de invierno* de Schubert, relacionado con el cuadro *Caminante sobre un mar de nubes* de Caspar David Friedrich.

Erik Satie. Un precursor

Erik Satie, músico francés autor de las *Gymnopédies*, envidiaba a los artistas plásticos porque ellos terminaban de pintar y allí estaba la obra de arte para la eternidad; en cambio el compositor finalizaba una partitura que para transformarse en música debía esperar a ser interpretada. Satie fue un innovador genial, en sus obras musicales colocó indicaciones muy precisas, pero de una manera absolutamente original, sugiriendo estados de ánimo del intérprete, expresiones inauditas hasta entonces. Además, tenía un sentido del humor muy peculiar y era bastante irónico.

Figura 1. Erik Satie. *Sur un voiseau. Au gré des flots* (Sobre las olas)

Figura 2. Erik Satie. *Sur un voiseau. Coup d'air frais* (Ráfaga de aire)

En su obra *Descriptions automatiques: Sur un voiseau, Sur une lanterne, Sur un casque*, Satie despliega una unión específica entre la música y lo que esta representa en cada momento, para lo cual utiliza el texto de lo que quiere transmitir directamente en la partitura.

En estos dos ejemplos (fig.1 y fig.2) Satie indica con precisión el efecto deseado en la interpretación. Nos dice con palabras aquello que la música está expresando. En la primera imagen realiza un dibujo rítmico al que llama *Au gré des flots (Sobre las olas)*. En la segunda imagen superpone a esta base rítmica dos grupos de cuatro semicorcheas ascendentes que describen una ráfaga de aire fresco (Coup d'air frais).

Satie en su obra *Tres piezas en forma de pera* se desquitaba de los comentarios con que los críticos de la época hacían de sus obras, al apuntillar que éstas no tenían forma musical. Hemos de considerar que el término “pera” en Francia tiene un sentido despectivo. Si bien Satie no utilizó nunca ningún grafismo o caligrama en sus composiciones, se anticipa a éstas con las puntualizaciones extra musicales de sus partituras. Investigación que será retomada desde la contemporaneidad por el compositor valenciano Andrés Valero Castells para su reinterpretación.

Caligramas

Un caligrama es un esquema o dibujo hecho con palabras relacionado temáticamente con el contenido de una obra literaria. En nuestro caso, sustituiremos las palabras por las notas en el pentagrama para aproximar el dibujo a la interpretación sonora y su partitura, en el cual las notas musicales se van organizando formalmente en ésta para formar un bosquejo de la imagen deseada. En el caso de Valero, éste dibuja las notas musicales sobre la partitura siguiendo las directrices formales con la forma que nos remite a la imagen de una pera, en alusión a la composición de Satie, recreándose en el título de su obra *Tres piezas en forma de pera*, que Valero transformará en *Pieza en forma de tres piezas en forma de pera* como homenaje a Satie.

El empleo de los caligramas viene de muy antiguo, ya se utilizaban en la poesía griega del siglo III an-

Figura 3. Andrés Valero Castells. *Caligrama en forma de pera*.

tes de nuestra era. Se tiene constancia de como el poeta Teócrito (310-250 ac.) ya los empleaba en la creación de sus versos, haciendo uso de este vínculo musical, literario y gráfico simultáneamente. Como ejemplo citaremos su obra literaria titulada *Siringa*, en que las palabras de los versos forman el dibujo de dicho instrumento musical.

Los caligramas musicales también fueron utilizados en el Renacimiento. He aquí un ejemplo (fig.5).

No obstante, los caligramas resurgen en la música en el siglo XX y son empleados, entre otros autores, por John Cage en sus obras, uniendo dibujos y notas musicales alrededor de la misma temática. Como ejemplo citaremos la partitura titulada *Imaginary landscape (Paisaje imaginario)*, en la que Cage crea una sensación de perspectiva que nos remite al título de la obra. En ésta las notas están unidas fugando hacia un punto infinito en un lateral de la partitura, creando, además, un efecto de profundidad visual. También George Crumb realiza interesantes apor-

tes en este tipo de grafismo musical, entre las cuales podemos citar *Spiral Galaxy* de su serie *Makrokosmos*. La cual es una partitura en forma de espiral, cuyos pentagramas se curvan para conseguir la forma indicada.

Música vs pintura

_Edward Hopper pintó *Boulevard of Broken Dreams* (*Boulevard de los sueños rotos*), que fue llevada a la música por Green Day & Oasis.

_Frida Kahlo pintó su último cuadro *Sandías con leyenda: Viva la vida*, que inspiró a la banda inglesa Coldplay con el famoso tema del mismo nombre.

_En 1816 la fragata Medusa naufragó frente a las costas africanas y cerca de ciento cincuenta supervivientes pasaron casi dos semanas a la deriva en una balsa. La convivencia fue terrorífica y apenas unos pocos fueron rescatados vivos. Este suceso inspiró a Théodore Géricault para pintar una de las obras clave del romanticismo *The Wake Of The Medusa* (*La balsa de la Medusa*) que fue llevada a la música por la banda The Pogues.

Οὐδενὸς εὐνάτειρα, Μακροπτολέμοιο δὲ μάτηρ,
μαίας ἀντιπέτροιο θοὸν τέκεν Ἰθυντῆρα,
οὐχὶ Κεράσταν, ὃν ποτε θρέφατο ταυροπάτωρ,
ἀλλ' οὐ πειλιπὲς αἶθε πάρος φρένα τέρμα σάκουσ
οὔνομ' Ὀλον, δίζων, ὃς τᾶς Μέροπος πόθον
κούρας γηρυγόνας ἔχε τᾶς ἀνεμῶδεος,
ὃς Μοῖσα λιγὺ πᾶξεν Ἰοστεφάνω
ἔλκος, ἀγαλμα πόθοιο πυρισμαράγου,
ὃς σβέσεν ἀνορέαν Ἰσαυδέα
παπποφόνου Τυρίας τ' (ἐξήλασεν),
ᾧ τότε τυφλοφόρων ἔρατὸν
πᾶμα Πάρις θέτο Σιμιχίδας.
ψυχὰν ᾗ, βροτοβάμων,
στήτας οἴστρε Σαέττας,
κλωποπάτωρ, ἀπάτωρ,
λαρνακόγυιε, χερεῖς
ἀδὺ μελισδοῖς
ἐλλοπι κούρα
Καλλιόπα
νηλεύστῳ.

Figura 4. Teócrito, siglo III ac. *Siringa*.

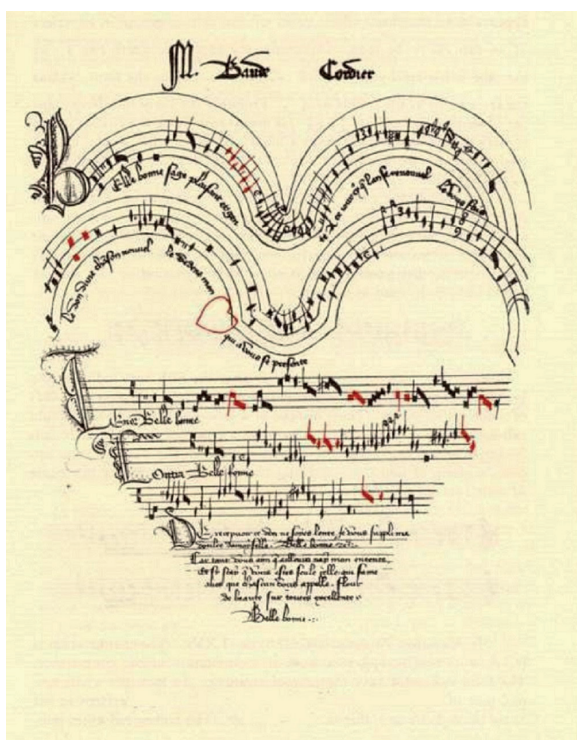

Figura 5. Caligrama renacentista

Figura 6. George Crumb. *Spiral Galaxy*.

_Vincent van Gogh ha fascinado a diversos músicos, entre ellos a Don Mc Lean que le hace un homenaje con esta bellísima canción: *Vincent (Starry, starry night)*.

_Mona Lisa es una canción del año 1950 inspirada en *La Gioconda* de Leonardo da Vinci, con la música y la letra de los compositores estadounidenses Ray Evans y Jay Livingston que escribieron para la película *Captain Carey, U.S.A.*, y que Nat King Cole versionaría con gran éxito.

_Arnold Böcklin llegó a realizar cinco versiones de *La isla de los muertos*, una obra que impresionó a otros pintores posteriores como Dalí o Giger. Cuando Rachmaninov vio la obra en el París de 1907 le dedicó una de sus composiciones más conocidas con el mismo título del cuadro.

Vínculos música/pintura en compositores valencianos contemporáneos

La música clásica, la interpretación, así como los compositores valencianos contemporáneos, son los temas que estamos investigando desde hace tiempo, dada nuestra condición de docente, así como de intérprete de piano. No obstante, con la finalidad de acotar el tema, siguiendo el camino trazado para este trabajo de investigación, nos centraremos únicamente en el planteamiento de buscar los vínculos entre la música y pintura contemporánea ciñéndonos únicamente a nuestro territorio.

De entre los compositores que hemos podido entrevistar pasamos a enumerar aquellos en los que existe dicho vínculo, al menos en alguna de sus obras, entre ambas disciplinas.

_Bernardo Adam Ferrero con su *Homenaje a Joaquín Sorolla*. Se trata de una obra sinfónica para banda que refleja cuatro obras del gran pintor:

1- *El crit del Palleter*. La música denota vigorosidad, al igual que el Palleter en la pintura con su heroicidad al rebelarse al dominio francés.

2- *Pescadoras valencianas*. La música de este cuadro sinfónico rezuma tranquilidad y suavidad.

3- *Sol de tarde*. Presenta dos temas musicales. El primero es la impresión misma del cuadro en el autor, y el segundo, con un movimiento pesante, recuerda el ritmo pausado de los bueyes y pescadores en el mar.

4- *Las grupas*. Comienza y termina con un marcado carácter festivo, exultante, vivo... En la sección central aparecen otros temas líricos propios de la dulzura valenciana que se relacionan con los personajes del cuadro.

_Francisco Tamarit Fayos representa tres pinturas de la época negra de Goya en una partitura llamada *En la quinta del sordo*. Éstas son: *Aquelarre*, *Una Manola* y *Saturno devorando a sus hijos*.

_Andrés Valero Castells compone *Los fusilamientos de Goya*, resultado de la impresión que le causaría la contemplación de este famoso cuadro. Esta obra conseguiría el Accésit al XXI Premio de Composición Musical "Joaquín Turina" Sevilla 2002. Esta obra está inspirada en la famosa pintura de Francisco de Goya *Los Fusilamientos en el Monte del Príncipe Pío*, también conocida como *El 3 de mayo de 1808 en Madrid*, en que los horrores y atrocidades de la guerra son retratados por el genial pintor de forma escalofriante.

Esta composición de Andrés Valero pretende rendir homenaje a todos los que sufrieron aquella brutal represión.

La obra está escrita en tres secciones. La primera parte Dolente, de carácter elegíaco, está motivada por la angustia que produce observar los rostros de las personas que están a punto de ser asesinadas. Toda la extensa segunda sección Moderato Doglioso, está basada sobre un extracto de la secuencia latina del Dies Irae de la Misa de Réquiem, sometido a continuas variaciones contrapuntísticas. Fruto de un profundo deseo antibelicista, la última parte Zeffiroso, es un epílogo que se sirve, de manera casi subliminal, de la melodía que en el actual marco europeo simboliza la paz y hermandad entre los hombres, An di Freude de la novena sinfonía de Beethoven.³

En otra obra Valero relaciona ambas artes en su nueva creación titulada *Pieza en forma de tres piezas en forma de pera*, ya citada con anterioridad, en la cual utiliza caligramas con la forma de la mencio-

Figura 7. Francisco de Goya. *Los fusilamientos en el Monte del Príncipe Pío*

nada fruta, como homenaje a la obra de Erik Satie. Para Valero “*la conexión entre pintura y música se produce de una manera subjetiva y está causada por la impresión que causa el cuadro en el espectador*”.⁴

—Ramón Pastor Gimeno ha escrito la partitura *Geometría del sonido* en la que incorpora caligramas con formas de rombo, triángulos, cuadrados, rectángulos, etc. En esta obra las figuras aparecen dibujadas en la partitura con notas musicales. Se basa en un lenguaje que utiliza la geometría como elemento premusical. Pastor mantiene un sistema de composición tonal o atonal en su estilo propio, caracterizado por usar la armonía, el contrapunto, un ritmo marcado, así como los obstinatos.

Otra obra de Pastor es *Hok* basada en la pintura *La gran ola* de Hokusai. En ella hay dos tipos de relación con la pintura: El primero es el aspecto gráfi-

co de la partitura que se relaciona con el perfil de la ola del dibujo; el segundo aspecto es el sonoro, conseguido por la realización de notas en diferentes posiciones del trombón, que genera un movimiento ondulante en la ejecución musical y la consecución de una ola sonora que va desde unos sonidos más graves a otros más agudos, rápidamente, y luego descende.

—Ángeles López Artiga. Para esta compositora la influencia de las artes pictórica y escultórica en sus composiciones es notoria. Prueba de ello es la composición de una serie de tres danzas llamadas *Frívola*, *Sensual* y *Exótica*, que complementan su obra titulada *Criselefantina*. Ella misma narra el encuentro con estas bellas esculturas del Art Nouveau en el Museo Lis de Salamanca y su inmediata inspiración musical para volcarlas en una preciosa partitura para piano.

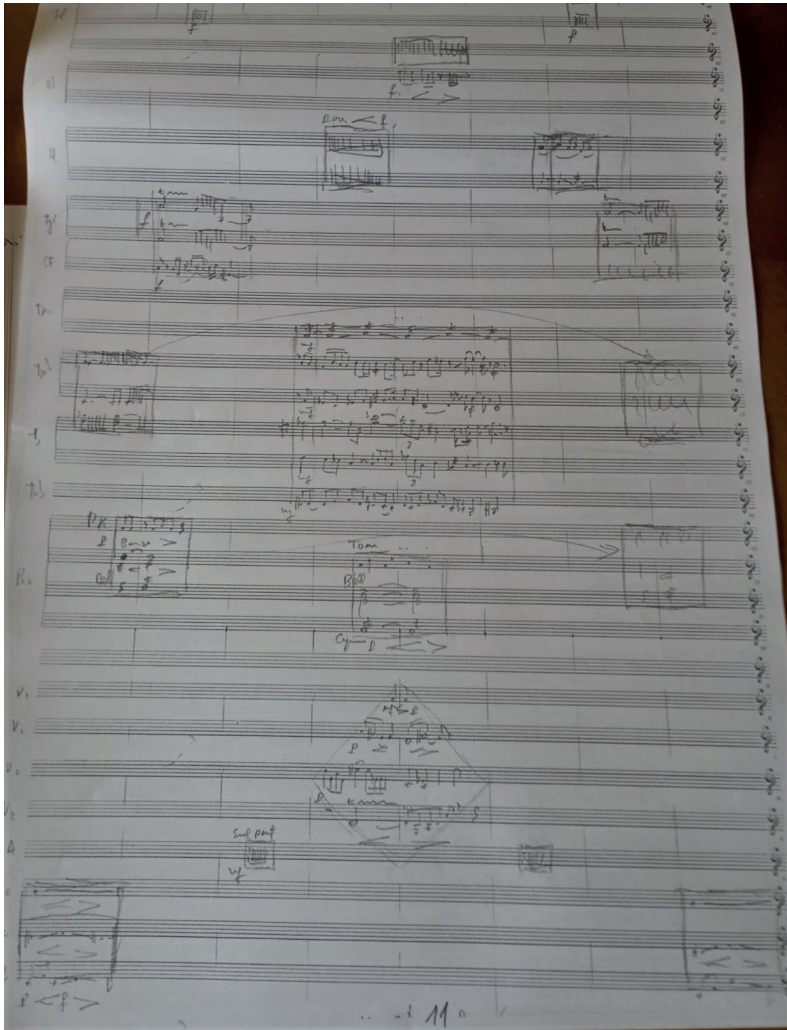

Figura 8. Ramón Pastor Gimeno. *Geometría del sonido*

Score

Hok

Impromptu 3 for trombone & piano

Ramón Pastor

♩ = 64

Trombone

Piano

Tbn.

Pno.

Tbn.

Pno.

The image shows a printed musical score for 'Hok' by Ramón Pastor. It is an Impromptu 3 for Trombone and Piano. The score is in 4/4 time and features a tempo of quarter note = 64. The music is written for Trombone and Piano. The score includes dynamic markings such as *f*, *ff*, *p*, *mf*, and *sp*. There are also articulation marks like accents and slurs. The score is divided into systems, with the first system showing the Trombone and Piano parts, and the second system showing the Trombone and Piano parts. The score is written in a clear, professional font.

Fig. 9. Ramón Pastor Gimeno. *Hok*

Ángeles también ha compuesto *Klimt*. En este caso en un homenaje al pintor y a su época, con una obra de tres movimientos: *Evasión, Inquietud y Pasión*. Muy fructífera ha sido también la colaboración entre López Artiga y el pintor Alex Alemany. Juntos realizaron una obra titulada *Simbolismos* en el cual se unían los textos y las pinturas de Alemany a la música vocal con el acompañamiento al piano de la compositora. Esta obra en sus tres partes *Escarcha, Rocío negro y Confieso*, fue estrenada en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia con la presencia de ambos autores.

Por otra parte, el proceso inverso, el de la creación de obras pictóricas a partir de la música, también forma parte de la biografía de Ángeles. Otro ejemplo es la exposición que la pintora Aurora Valero realizó con cuadros inspirados en la música *Los inmortales* de López Artiga. Resultado de este evento es un precioso catálogo con las pinturas de Aurora Valero y el CD con la música de Artiga. Otra manera de poner de manifiesto la fusión entre música y pintura.

4. CONCLUSIONES

El vínculo profesional que nos une a la música nos ha permitido aproximarnos al conocimiento de ésta desde el contexto contemporáneo. En el caso que nos ocupa, gracias a las aportaciones de tres músicos valencianos de gran prestigio: Ángeles López Artiga, Andrés Valero Castells y Ramón Pastor Gimeno.

Asimismo, ha sido relevante conocer la relación entre pintura y música desde la propia visión de los compositores, que nos expresaron en las entrevistas realizadas, cómo la pintura influyó en su música de diferentes maneras; algunas veces por los conceptos utilizados en común, otras, por las técnicas empleadas, por el estilo o por el uso de caligramas en sus partituras.

También nos hemos acercado de forma somera al origen de los caligramas y el empleo que se ha hecho de ellos en diferentes períodos de la historia del arte. Desde uno de sus precursores como el poeta griego Teócrito, hasta su resurgimiento en el siglo XX de la mano de músicos como John Cage

y George Crumb, para completar el periplo con la investigación sobre el caligrama y el uso que hacen de él los compositores valencianos Andrés Valero Castells y Ramón Pastor Gimeno.

Esta investigación surgió por la proximidad personal y profesional con el compositor Ramón Pastor Gimeno, autor de la obra *Hok*, en un homenaje del autor al cuadro *La gran ola* de Katsushika Hokusai, cuya partitura he interpretado en diferentes ocasiones. El análisis que realiza Pastor sobre esta obra, lo sintetiza en una línea melódica estableciendo paralelismos formales con la línea del dibujo de Hokusai, entablando así, como una relación de simbiosis entre pintura y música. Esta obra de Pastor es el punto de inflexión que nos ha incentivado a seguir indagando en el vínculo entre ambas artes.

Desde las premisas mencionadas hemos podido constatar que siempre ha existido cierta relación entre las artes, con conexiones que se dan entre la música y la poesía, entre la música y la danza o entre la música y la pintura, etc. De estas posibles combinaciones hemos escogido unas pocas obras musicales notorias del repertorio universal que nos han servido para ejemplificar nuestra hipótesis.

La mayor dificultad que se nos ha presentado al intentar relacionar pintura y música ha sido el carácter subjetivo de la impresión provocada por la obra de arte. Por lo tanto, la consulta que hemos realizado a los músicos contemporáneos ha sido de incalculable valor para nuestra investigación. En primer lugar, porque el hecho de tener información original de los creadores nos aporta un grado de veracidad a nuestro trabajo, y, en segundo lugar, por darnos a conocer el proceso conceptual en su manera de percibir el arte pictórico y su metamorfosis en la obra musical.

Además, esta investigación nos ha permitido adentrarnos en la música contemporánea a través de la visión de compositores valencianos actuales, acercándonos al conocimiento de sus creaciones musicales, a los procedimientos creativos, a las conexiones entre las artes y a las singularidades de cada uno de sus lenguajes musicales.

NOTAS AL FINAL

- 1 (Kandinsky 2020: 86)
- 2 (Hauser 1961: 13)
- 3 Información extraída de la Entrevista realizada a Andrés Valero, 13 de agosto de 2022.
- 4 Información extraída de la Entrevista realizada a Andrés Valero, 13 de agosto de 2022

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Batteux, C. (1746). *Les Beaux Arts réduits à un même principe*. Ed. Imprimerie de CH. J. B. Delspine. Francia.

Bazin, G. (1976). *Historia del Arte*. Barcelona. Ed. Omega

Bertrand, A. (1842). *Gaspard de la nuit*. Ed. Artemisa Ediciones S.L

Da Vinci, L. Cuadernos. Ed. Ilus Books

Hauser, A. (1980). *Historia social de la literatura y del arte* Barcelona. Ed. Labor

Hauser, A. (1961) *Introducción a la historia del arte*. Madrid. Ed. Guadarrama

Kandinsky, V. (2020) . *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Ed. Paidós.

López Artiga, Á. (2010). *Criselefantina*. Valencia. Ed. Piles Editorial de Música, S.A.

Pastor Gimeno, R. (2017). *El compositor en el proceso de modificación de su partitura desde el ensayo hasta el concierto: "Ab Urbe Condita" de Ramón Pastor*. Valencia. Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte. Máster Universitario en Música.

Valero Castells, A. (2005) *Zeffiroso*. Valencia. Ed. Piles Editorial de Música, S.A.

LINKS DE LAS INTERPRETACIONES MUSICALES

https://youtu.be/Ei0ThYOY0_4
Vincent por Mc Lean

<https://youtu.be/Mk1SsNsMZT8>
Criselefantina de Ángeles López Artiga

https://youtu.be/nt_TtLTpN_I
Los fusilamientos de Goya de Andrés Valero Castells

<https://youtu.be/i3hNFV7cBZ4>
Las grupas. 4º movimiento de Homenaje a Sorolla de Bernardo Adam Ferrero

<https://youtu.be/0Szes1GLs1U>
En la quinta del sordo de Francisco Tamarit Fayos

<https://youtu.be/7REvGm-DGxU>
La isla de los muertos de Sergei Rachmaninoff

<https://youtu.be/KFMTSSTgqAs>
George Crumb: Makrokosmos Vol.I (9-12)

<https://youtu.be/lyUwykasKhY>
The wake of the Medusa. The Pogues