

MÓDULO SEIS

Música y arte

Las obras seleccionadas examinan diferentes formas en que los artistas han explorado la música por medio del arte. Las imágenes ofrecen una variedad de oportunidades para discutir diferentes estilos, formas e ideas acerca del movimiento, el ritmo y otros elementos relacionados con la música. La relación entre música, composición y arte se explora por medio del tema, los materiales y la interacción general de los diferentes elementos de la obra.

Preguntas para la conversación e información histórico-artística

Henri Rousseau. *The Sleeping Gypsy*. 1897

- ¿Cómo describirían esta escena?
- ¿Qué hora del día creen que representa este cuadro?
- ¿Por qué lleva este personaje un instrumento musical? ¿Cuál es su papel en la sociedad? ¿De dónde piensan que es esta mujer? ¿Adónde piensan que se dirige?
- ¿Qué tipo de relación piensan que tienen la persona y el león?

Henri Rousseau (1844-1910) fue un artista autodidacta que estuvo en contra del estilo y temas académicos en boga, mediante la presentación de figuras y objetos planos. Su estilo fue vigorizante para algunos de los artistas vanguardistas principales de la época, incluyendo a Pablo Picasso. En la obra *The Sleeping Gypsy*, Rousseau hace gala de su delicada sensibilidad en el uso del color y las líneas al representar una gitana y un león en medio de un escenario desértico. El autor, con una representación mínima, reduce las figuras a formas planas. Hay una sensación de quietud general en la escena, dando a la obra la impresión de que fuera un sueño.

Pablo Picasso. *Three Musicians*. 1921

- ¿Qué formas geométricas ven en esta imagen?
- ¿Cuántos músicos hay? ¿Cómo ha representado Picasso a estos músicos? ¿Qué material ha utilizado?
- ¿Dónde pueden estar actuando estos músicos? ¿Qué tipo de música creen que están tocando?

Pablo Picasso (1881-1973) y Georges Braque fueron los dos pioneros del Cubismo, un movimiento que se desarrolló aproximadamente entre 1907 y 1914. Su trabajo en colaboración produjo la técnica del collage, en la que se adhieren pedacitos de papel y de otros materiales a una superficie para crear una imagen. La obra *Three Musicians* se caracteriza por la ilusión óptica de esta técnica del collage: las figuras se componen de numerosas formas pintadas que parecen pedazos de papel u otros materiales. De las tres figuras, los dos personajes de la izquierda, el Pierrot enmascarado o payaso triste (a la izquierda del todo) y el arlequín, se asocian con la *commedia dell'arte*, una forma de teatro improvisado que comenzó en Italia en el siglo XVI. Aunque estos personajes añaden cierto humor a la escena, la paleta oscurecida da un toque lúgubre, creando una sensación general de ambigüedad en la obra.

Henri de Toulouse-Lautrec. *La Goulue at the Moulin Rouge*. 1891-1892

- ¿Qué hace la gente en este cuadro? ¿Dónde piensan que están? ¿Cuáles son algunos de los elementos que les ayudan a identificar el periodo de tiempo y el lugar específico de este cuadro?
- ¿Cómo describirían la figura central? ¿Cómo se presenta a sí misma? ¿Pueden determinar su estatus social?
- ¿Qué tipo de música piensan que se está tocando en este salón de baile?

Después de mudarse al Distrito Montmartre de París, Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) empezó a frecuentar salones de baile y otros centros de reunión social. Esta escena en particular ilustra el Moulin Rouge, uno de los muchos cabarets característicos de la noche parisina de finales del siglo XIX. El cuadro pone de relieve a una artista en particular, Louise Weber, con el apodo de “La Goulue,” la belleza reinante del lugar. Toulouse-Lautrec aplicó las técnicas artísticas aprendidas en sus estudios de plancha xilográfica japonesa en su representación de los personajes del salón de baile, incluyendo una escena recortada, espacios poco profundos y figuras de perfil. También se pueden observar estas características en sus carteles publicitarios, con los que se hizo muy famoso.

Turnos de charla: Hablen sobre su lugar de música favorito. ¿Qué tipo de música tocan allí? ¿Se puede bailar? ¿Qué tipo de baile?

Henri Matisse. *Dance (I)*. 1909

- ¿Dónde piensan que tiene lugar esta escena? ¿Qué están haciendo las figuras?
- ¿Qué estado de ánimo sugieren la posición de sus cuerpos y sus movimientos?
- ¿Cómo afectan a su interpretación de la escena las decisiones del artista en cuanto al color, la composición y su falta de detalles?

Henri Matisse (1869-1954) fue uno de los artistas principales del movimiento vanguardista conocido como *Fauvismo*, el cual exploró el potencial expresivo del color. Después de regresar de sus viajes por el norte de África, comenzó a experimentar con tratamientos innovadores de la figura humana, inspirado por decoraciones clásicas, por la escultura tribal africana y por los continuos avances de sus contemporáneos. La obra *Dance (I)* combina retazos del uso del color de los fauvistas con el deseo de Matisse de tratar la forma de la mujer como un equilibrio visual fluido de ritmos y volúmenes opuestos. Justo un año antes de pintar *Dance (I)* Matisse escribió, “Sueño con un tipo de arte equilibrado, puro y sereno, desprovisto de temas preocupantes o deprimentes . . . un influjo calmante y tranquilizador para la mente, algo como un buen sillón que nos proporciona relajación contra la fatiga física”.

Turnos de charla: Si pintaran una escena con gente bailando, ¿qué tipo de baile escogerían y en qué escenario lo harían? ¿Qué tipo de ropa llevarían los bailarines? ¿Sería esta actuación un pequeño o un gran espectáculo?

Romare Bearden. *The Dove*. 1964

- ¿Quién y qué aparece representado en esta obra? ¿Es fácil identificar estos elementos?
- ¿Cómo creen que se hizo esta obra? ¿Qué materiales se utilizaron?

- ¿De qué manera entran en juego el movimiento y el ritmo en esta obra?
- ¿Qué tipo de música asocian con esta escena?

Aunque Romare Bearden (1911-1988) había estudiado y trabajado como artista durante varias décadas, no fue hasta 1964 cuando empezó a hacer los collages que se convertirían en su tipo de obra característico. En la obra *The Dove*, utiliza la técnica del collage para representar su propia comunidad de Harlem. Esta obra es parte de una serie titulada *The Prevalence of Ritual*, en la que Bearden representó de forma repetida las actividades que se sucedían a diario en su vecindario. Bearden creó una vibrante y rítmica escena callejera mediante el uso de imágenes de periódicos y revistas.

Actividad de “crear arte”

En este módulo hemos considerado las formas en las que diferentes artistas han incorporado o aludido a la música y al ritmo en su práctica artística. Para esta actividad, ponga diferentes estilos de música mientras los participantes crean un cuadro de una figura. Ofrezca algunas sugerencias: un músico, un bailarín, un amigo, un autorretrato, etc. Los mejores materiales para este proyecto son aquellos que se puedan utilizar de forma más sencilla mientras se escucha la música. Considere la posibilidad de utilizar acuarelas o pintura acrílica. Proporcione pinceles de diferentes tamaños y láminas de papel grandes en las que puedan pintar. Deje que los participantes trabajen a su propio ritmo.