

4.3 El Gnomo: *Gnomus*

MÚSICA

Gnomus, de Cuadros de una exposición de Mussorgsky

Objetivo específico: Aprender a diseñar motivos musicales y utilizarlos para ilustrar una obra plástica

La pieza que sigue a *Promenade* en los *Cuadros para una exposición* es *Gnomus*, que irrumpe sin pausa tras la introducción. El cuadro que ilustra esta pieza representa un cascanueces en forma de pequeño gnomo que alarga torpemente sus piernas torcidas.

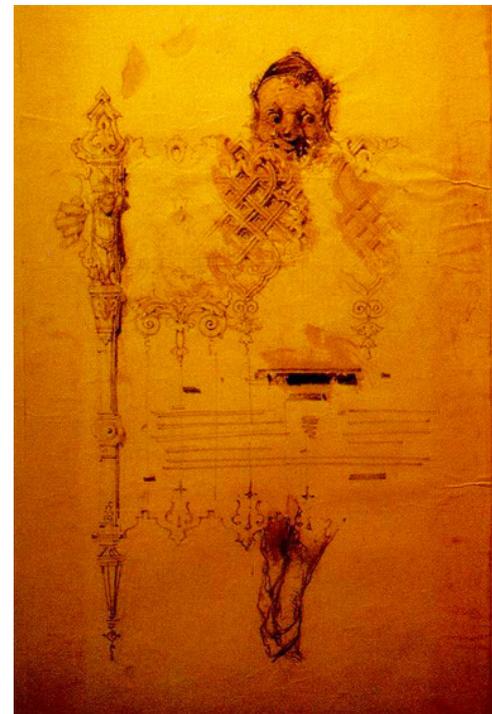
Mussorgsky diseñó para él un motivo perturbador, que se presenta una y otra vez para alternarse con un pasaje acórdico de carácter misterioso y evocador, quizá, de leyendas lejanas.

En la música, al igual que en la pintura, es preciso disponer de un motivo que exprese algo y que centre la atención del oyente o del observador. Un motivo musical es una breve idea rítmica o melódica que conserva su identidad propia a pesar de ser susceptible de ser imitado, variado o desarrollado.

Observa el motivo que da comienzo a esta pieza y trata de recordarlo bien: número de notas y diseño, intensidad, nota prolongada para terminar, dinámica y agógica, fraseo y todo lo que puedas descubrir.

Escucha *Gnomus* mientras sigues la partitura:

Escuchar Modest Mussorgsky. Cuadros de una exposición - El Gnomo en <https://www.youtube.com/watch?v=7ZC-L9EAkqA>

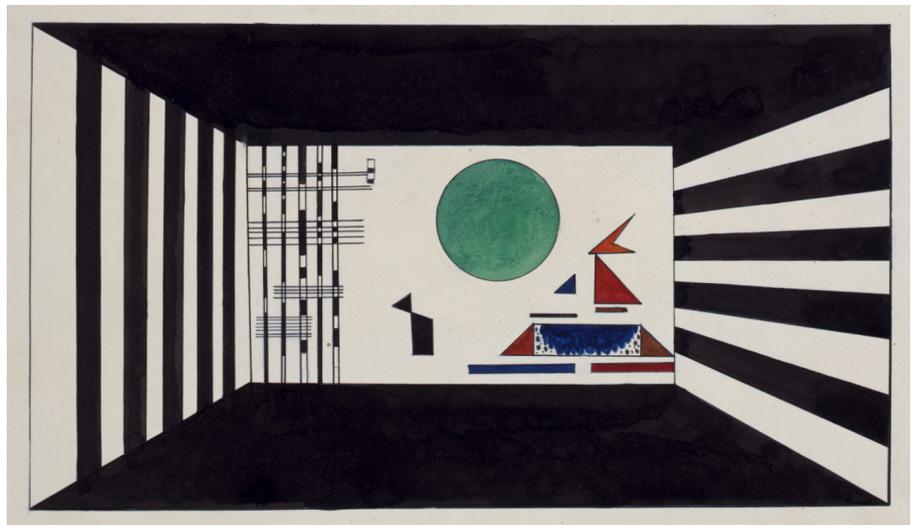
Gnomus de Viktor Hartmann

Fíjate en el motivo y en las veces que aparece, en sus cambios de intensidad y, sobre todo, en su carácter. Indica después qué otros motivos hay en esta pieza, quizá diseñados con escalas, arpeggios o acordes, entre otras posibilidades.

Como has podido comprobar, un buen motivo constituye la idea principal de una composición y es definitivo para el desarrollo de la pieza. Es la primera piedra de todo el edificio sonoro. En *Gnomus*, Mussorgsky diseñó el motivo para ilustrar musicalmente este personaje. Pero también se puede componer un motivo para describir o ilustrar un cuadro no figurativo. Quizá te dé más oportunidades a la hora de interpretar la idea plástica.

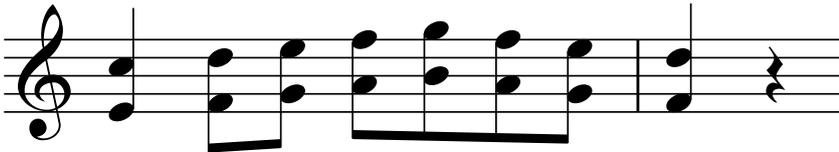
Gnomus por Kandinsky, 1928

Te proponemos, por tanto, que diseñes, bajo la dirección de tu profesor, un pequeño motivo característico con el fin de ilustrar la obra del pintor Kandinsky que es, a su vez, una reinterpretación del cuadro *Gnomus* de Hartmann. Utiliza un instrumento de lámina y explora sus posibilidades.

Observa con atención el cuadro y extrae un elemento. Por ejemplo, las líneas paralelas que aparecen en la parte derecha del cuadro. Una forma de replicarlas musicalmente podría hacerse con series de sextas, o bien una melodía duplicada en sextas simplemente, de manera que la trayectoria de las dos voces sea simétrica y, por tanto, paralela. Es de fácil interpretación en un xilófono.

Una vez hayas practicado las sextas, diseña el motivo musical con este recurso. He aquí un ejemplo:

También puedes utilizar un acorde, por ejemplo, para el círculo verde central, una alternancia de planos de diferente intensidad para los contrastes entre el blanco y el negro, acordes disonantes para las figuras en triángulos o con picos y, de esta forma, todo lo que dicte tu imaginación a partir de los elementos que conforman este cuadro. Si al final se enlazan diferentes motivos, se obtendrá un tema inspirado en los elementos del cuadro de Kandinsky.

Gnomus, de V. Hartmann y V. Kandinsky

Objetivo específico: Aprender a diseñar motivos musicales y utilizarlos para ilustrar una obra plástica

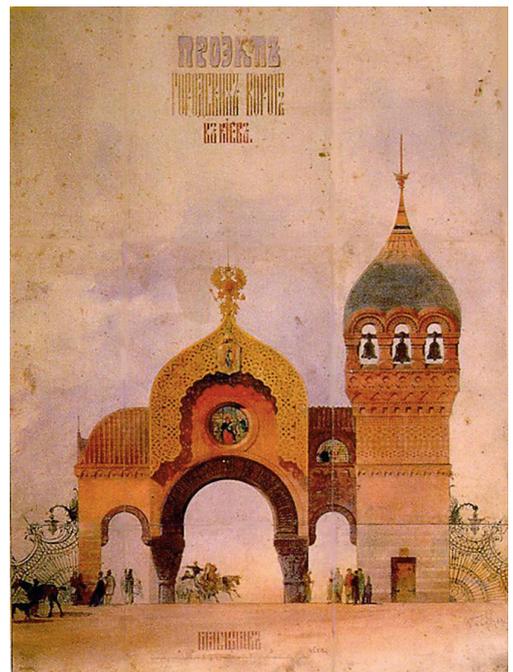
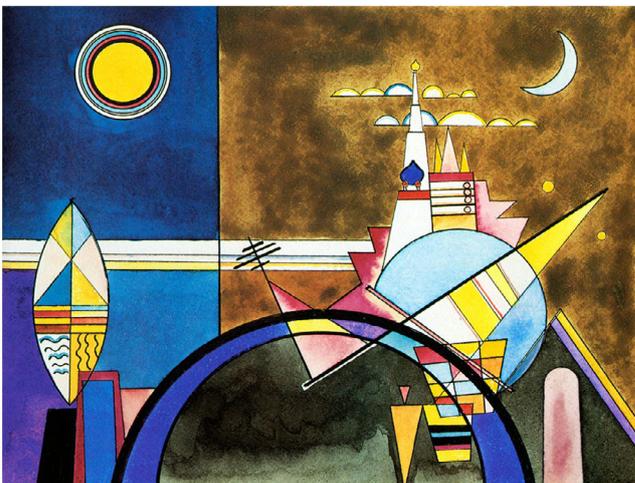
La gran puerta de Kiev por Kandinsky, 1928 y por Hartmann

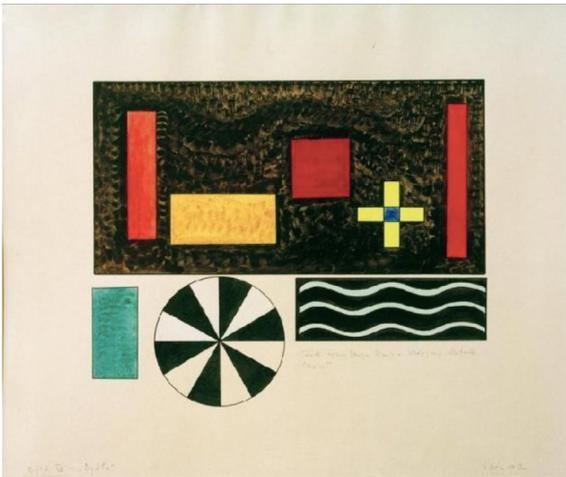
Kandinsky, pintor ruso precursor del expresionismo abstracto, desarrolló la capacidad de percibir de manera múltiple y luchó por dar a conocer la sinestesia como parte esencial del arte. Muy conectado al mundo sensorial auditivo, trabajó en la idea de unificar el sonido, el color y las formas con los sentimientos. Como bien apuntaba en su ensayo *Sobre la cuestión de la forma*, ésta debe adaptarse al contenido y el objeto representado, alejarse de lo orgánico para acercarse a lo abstracto a través de figuras básicas como el cuadrado, el círculo y triángulo.

Muestra de la capacidad asombrosa de Kandinsky presentamos a continuación otros ejemplos interpretativos realizados por el artista sobre *Cuadros para una exposición*.

Escuchar *La Gran puerta de Kiev. Mussorgsky. Dir.: J. R. Encinar* en <https://www.youtube.com/watch?v=-ZdixYCH-8>

Escuchar *Pictures at an exhibition - Bydlo - Karajan* en <https://www.youtube.com/watch?v=vOvlbfaUjIw>

Bydlo por Kandinsky y Hartmann

Existen numerosas conexiones en el mundo de las artes fácilmente constatables: se pueden contar historias a través de las palabras, de la música y de la pintura e interrelacionarlas entre sí para completar su sentido. Mussorgsky quiso hacer honor a su querido amigo Viktor Hartmann poniendo música al conjunto de sus obras, a través de *Cuadros para una exposición*, y Kandinsky, a su vez, ofreció una nueva visión muy diferente de lo que Hartmann quiso representar.

Aunque la representación de *Gnomus* por Hartman y Kandinsky parecen composiciones plásticas muy diferentes, en ambas obras se aprecian motivos o elementos similares. Por ejemplo, las líneas paralelas que muestran ambas pinturas y que recuerdan las de un pentagrama. ¿Qué otras similitudes y diferencias podrías indicar?

Observa con atención ahora la obra de Kandinsky. Estudia y toma nota en tu cuaderno sobre cómo son los elementos gráficos que emplea. Las líneas: tipos, colores, cómo se agrupan; las formas: cómo son, clases, colores, tamaños; la disposición de los elementos en el plano, cómo logra proporcionar la sensación de profundidad y, por último, qué historia pretende narrar esta obra.

Como se ha indicado anteriormente, las creaciones artísticas de Kandinsky se basaban en las relaciones sinestésicas establecidas entre el sonido, el color y las emociones. La manera de relacionar estos elementos es completamente subjetiva, por lo que te proponemos el siguiente ejercicio sensorial que te acerque un poco a esa interrelación de los sentidos.

Escucha *Gnomus* de Mussorgsky:

Escuchar *Pictures at an Exhibition: Gnomus (part 2)* en https://www.youtube.com/watch?v=2T_aY52jMMY

Fíjate en los siguientes fragmentos musicales:

1. El motivo de los contrabajos con que da comienzo la pieza. Escoge para éste un concepto entre los que te proponemos, o bien uno que tú quieras aportar:

agudo, grave, fuerte, suave, lejano, dramático, inquietante, decidido, oscuro, tranquilo, brillante, lúgubre, inocente, dramático, dulce...

Elige también un color de la siguiente paleta y escribe debajo los instrumentos (o familia de instrumentos) que interpretan el pasaje, el aspecto que describe el motivo musical y el sentimiento que te suscita. Organízalo según como aparece en el siguiente ejemplo:

Sonido

Inquietante

Instrumento

Contrabajo

Sentimiento

Angustia

© María Sáez

2. Haz lo mismo con el motivo de las trompas y el viento del minuto 0:58 mientras sigues escuchando y viendo el vídeo. Elige otro término para describir la música y otro color y nombra el sentimiento.

3. De nuevo realiza el mismo ejercicio con el motivo descendente del viento metal que está precedido por los timbales y acompañado por la cuerda en el minuto 1:45 y que termina con el látigo. Escribe el término que describe este pasaje bajo el color que te parece más adecuado y anota el sentimiento que te suscita.

4. Por último, haz lo mismo con el fragmento final ascendente de la orquesta en el que interviene la percusión. Escucha desde el minuto 2:32 a partir de la intervención de la carraca.

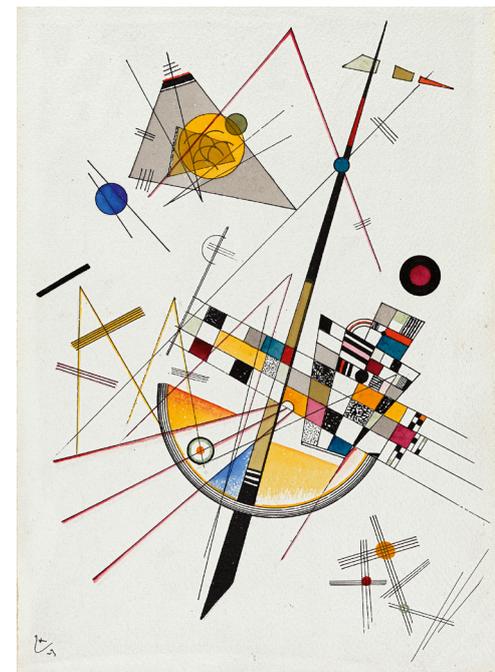
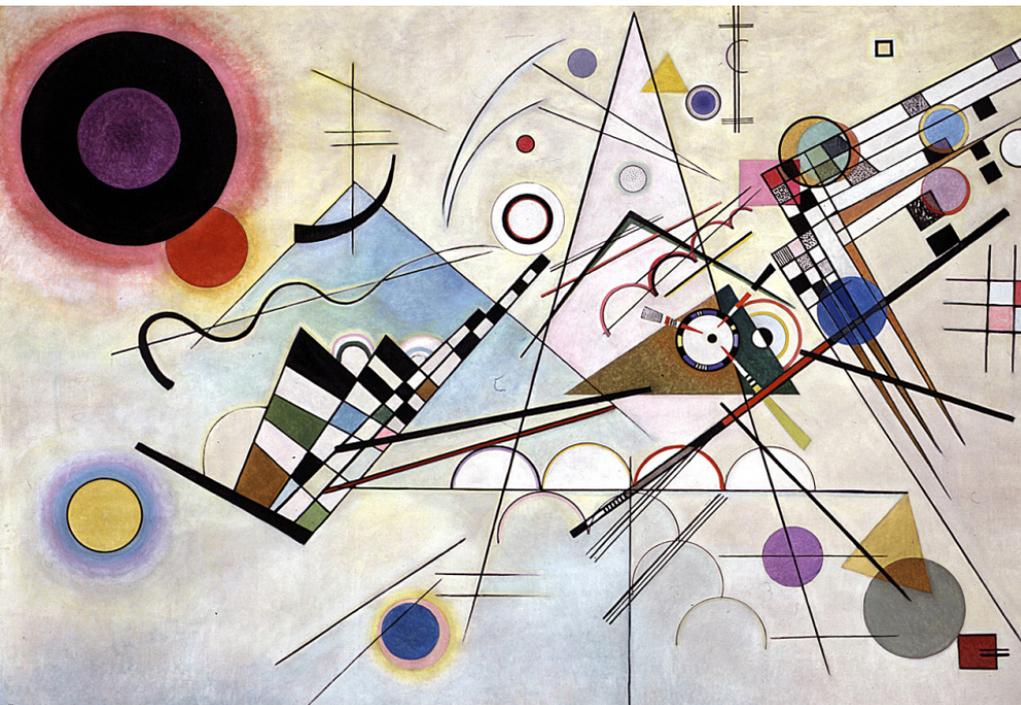
- El siguiente paso consiste en una puesta en común en clase con las respuestas de cada ejercicio. Comprueba concordancias y diferencias. Observa las distintas soluciones de tus compañeros.
- Escucha ahora la versión original de *Gnomus* escrita para piano y contesta a las siguientes preguntas: ¿cómo es la música? ¿Es rápida o lenta? ¿Intensa o suave? ¿Se repite o va cambiando? ¿Es alegre o triste? ¿Qué sensación suscita? Aporta una palabra que describa esta reflexión

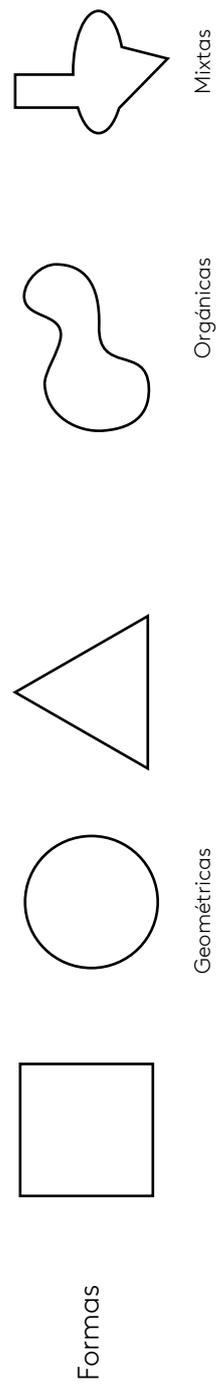
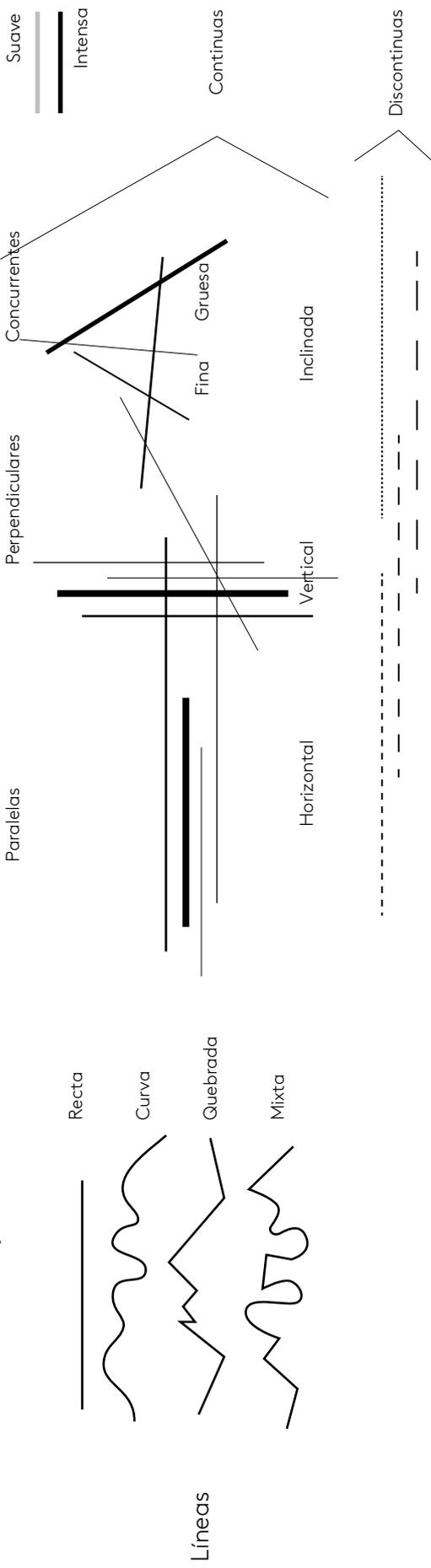
Escuchar Mussorgsky/ *Pictures at an exhibition - Bydlo - Karajan* en <https://www.youtube.com/watch?v=7ZC-L9EAkqA>

- Teniendo presente la sensación que te ha producido *Gnomus*, deberás realizar una interpretación de su música con elementos del lenguaje visual: punto, línea, formas planas y color. Decide, en función de tu impresión emocional, el elemento visual, color y material plástico que vas a emplear para ilustrar esta pieza musical. Es importante poner en práctica tanto lo aprendido en las actividades previas como en las conclusiones obtenidas y, cuando ya tengas todos los elementos definidos, realiza una composición al estilo de Kandinsky.

A continuación, te ofrecemos otras obras de este artista que te pueden ayudar como ejemplos, además de un cuadro con recursos para que los combines según tus necesidades.

Composición VIII y Tensión suave n° 85, por Kandinsky, 1923

Materiales

Lápices de colores

Rotuladores

Ceras blandas

Acuarelas

Témperas

Papeles de colores

© María Sáez