

4.7 Una música, un cuadro: *Fuegos de artificios / El cohete*

MÚSICA

Fuegos de artificios y El viento en la llanura

Objetivo específico: Desarrollar la percepción auditiva y la capacidad para relacionar y comprender diferentes manifestaciones artísticas

A lo largo de la historia de la música, los compositores siempre han buscado expresar emociones, sugerir estados de ánimo, recrear ambientes y evocar todo tipo de objetos con su música. Como hemos visto en las actividades anteriores, Mussorgsky describió musicalmente diez cuadros en su obra *Cuadros de una exposición*.

Observa en este fragmento de la película *The legend of 1900*¹² a un pianista que, al improvisar, explica cómo su música brota inspirada por las personas que tiene alrededor y por lo que él imagina acerca de ellas:

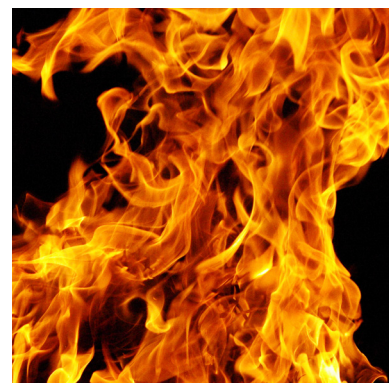
<https://inmamusic.wordpress.com/2010/05/20/un-ejemplo-de-musica-descriptiva>

Entre los objetos, ideas o temas que los compositores han descrito musicalmente encontramos, en primer lugar, elementos de la naturaleza tales como el agua, el fuego, el viento o un paisaje, pero también animales y, yendo aún más allá, hasta la simulación musical del ruido de algunas máquinas.

¹² *The legend of 1900*, película de Giuseppe Tornatore, 1998

CATA A CIEGAS

El ejercicio que proponemos consiste en escuchar seis fragmentos musicales y adivinar qué objeto o tema ha querido describir el compositor con su música¹³. Observa las fotografías que aparecen a continuación y numéralas en orden de escucha. Un fragmento musical se descartará. Una vez terminada la escucha, ved los vídeos que proyectará el profesor y comprobad el resultado.

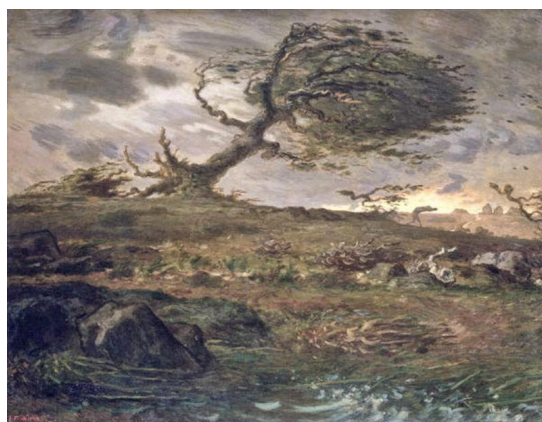
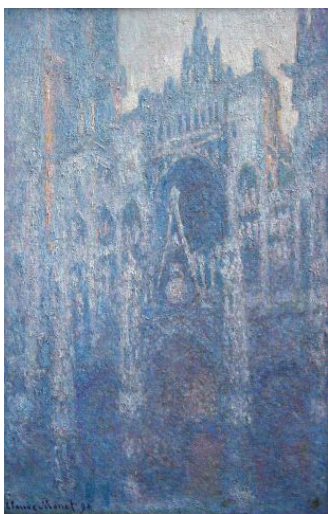
¹³ Fragmentos musicales en el apartado Para el profesor, página 85.

UNA MÚSICA, UN CUADRO

Un ejercicio más exigente aún de percepción auditiva, por ser más subjetivo, será el de identificar la música correcta para cada uno de los cuadros siguientes¹⁴:

1. *Catedral de Rouen* de Monet
2. *La racha de viento* de Millet
3. *El cohete* de Manigault

Observad con atención cada cuadro y describidlos. Luego escucharéis tres piezas musicales que pueden relacionarse por la temática de alguna manera. Identificad cada una de las músicas con un cuadro. Comprobad las soluciones con vuestro profesor.

Catedral de Rouen, niebla matinal de Monet, 1894

La racha de viento por Millet, 1873

El cohete por Manigault, 1909

¹⁴ Fragmentos musicales en el apartado Para el profesor, página 86

FUEGOS DE ARTIFICIO. Observa los recursos técnicos que Debussy usó en la partitura de *Fuegos de artificio* para describir musicalmente el efecto de los fuegos artificiales. Señala en los fragmentos inconexos siguientes escalas, acordes, glissandos, cambios de tempo o de dinámica y todos los recursos musicales que puedas identificar y comprueba con tu profesor.

El Cohete, de E. M. Manigault

Objetivo específico: Desarrollar la percepción auditiva y la capacidad para relacionar y comprender diferentes manifestaciones artísticas

Atraído por las nuevas corrientes artísticas de finales del siglo XIX y comienzo del XX, fruto del cambio económico, social e ideológico que se estaba viviendo, así como de la necesidad de expresarse de una forma más libre, Edward Middleton Manigault se alejó del realismo en sus inicios para experimentar con el estilo postimpresionista en 1909, momento en el que vio la luz *El cohete*.

La pintura impresionista descubrió en el espectador el valor cambiante de la luz y su movimiento, e introdujo elementos técnicos desconocidos hasta el momento como las nuevas pigmentaciones de colores más puros y brillantes. Un ejemplo de ello es *Las Barcas, regatas en Argenteuil*.

El postimpresionismo, que nace como evolución de las limitaciones que ofrecía el impresionismo, se caracteriza por dos aspectos importantes, el color y la técnica. El empleo de colores puros y contrastados que se yuxtaponen de forma resaltada y el uso de pinceladas cortas y precisas cargadas de materia, proporciona a las obras carácter, fuerza y expresividad.

Retrato de Manigault, 1915

Las Barcas, regatas en Argenteuil por Monet, 1872

El Cohete por Manigault,
1909

Concretamente en *El Cohete*, observamos cómo el empleo exclusivo del color construye las formas, genera volumen con diferentes matices y aporta ilusión de profundidad a través de colores complementarios. Además, la inclusión de zonas de luz en sombra y sombras en zonas de luz contribuye al movimiento y la vivacidad de la escena de los fuegos artificiales.

Antes de ponernos a trabajar realizaremos un repaso de conocimientos:

- ¿Qué son los colores pigmento primarios?
- ¿Cómo se obtienen los colores secundarios?
- ¿Qué colores son los complementarios del amarillo, del cian y del magenta?

Indica y nombra en el círculo cromático los colores primarios, secundarios y terciarios.

Círculo cromático

Se dice que un color es complementario de otro cuando contiene características cromáticas contrarias y la posición que adopta en el círculo cromático es diametralmente opuesta. En el caso de los colores primarios, sus complementarios son los que están formados por la mezcla de los otros dos primarios, es decir, el complementario del amarillo es el azul morado, color secundario mezcla de cian y magenta. En ocasiones resulta interesante utilizar la pareja de tonos adyacentes como combinación de un color complementario.

Rellena con parejas de colores complementarios la fotocopia¹⁵ aportada por tu profesor. En ella encontrarás dos círculos cromáticos diferentes donde se relacionan los colores complementarios mediante flechas. En el de la izquierda, primarios y secundarios y, en el de la derecha, pareja de terciarios adyacentes a un primario en relación con su secundario complementario. En el esquema central se especifica qué color emplear en el círculo y cuadrado de cada una de las posiciones.

Al observar los fragmentos de partitura de *Fuegos de artificio* de Debussy, se puede comprobar que el dibujo de la melodía tiene la apariencia visual de la trayectoria de cohetes y fuegos artificiales. Ayudado por la muestra de motivos musicales seleccionados para ese ejercicio, realiza una composición plástica representando una escena de fuegos artificiales al puro estilo Manigault.

Notas musicales de la partitura de *Fuegos de Artificio*

¹⁵ Fotocopia de colores complementarios en el apartado Para el profesor, página 87

Mientras realizas este trabajo déjate llevar por la pieza de Debussy, escucha y conecta con ella para concentrarte. Tu profesor te aportará una fotocopia¹⁶ con fragmentos de la partitura, elige las que te parezcan más adecuadas, recórtalas a modo de plantillas y dibuja sus contornos creando una composición en una lámina básic.

Te sugerimos que la técnica empleada para aportar color sea el uso de ceras blandas derretidas, ya que el resultado que ofrece es brillante y texturado. En los siguientes vídeos se muestran algunos procedimientos:

Ver Pintemos con cera fundida en <https://www.youtube.com/watch?v=uZRLASZMYJU>

Ver Cómo pintar con crayola derretida en https://www.youtube.com/watch?v=_EYmJ8o2I1k

Con el fin de crear el efecto vibrante del estilo postimpresionista, es importante que tengas en cuenta los siguientes consejos:

1. Situar colores complementarios próximos, bien para crear volumen, o bien para aportar profundidad y resaltar las zonas más cercanas de las más alejadas. Las combinaciones cromáticas propuestas en el ejercicio anterior te servirán de ayuda.
2. Al aplicar el material derretido, utiliza trazos de color pequeños que permitan construir las formas de tus motivos musicales y el fondo donde se superponen.

Toma como ejemplo las obras de grandes pintores como Vincent Van Gogh, Vasili Kandinsky y Maurice Vlaminck.

¹⁶ Fotocopia de Fragmentos musicales de Fuegos de artificio de Debussy en el apartado Para el profesor, página 89

Noche estrellada por Van Gogh, 1889

Murnau, casas en el Obermarkt por Kandinsky, 1908

Las regatas de Bougival por Vlaminck, 1905

