

15.

Las representaciones visuales articuladas al motivo musical, reflexión en torno al sonido de la imagen

Neiver Francisco Escobar Domínguez

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4239-1380>

laboratoriomd@bellasartes.edu.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia 2020

Resumen

Las apreciaciones estéticas han estado sujetas al contexto temporal que las valore, generando tendencias que marcan un estilo en una época determinada. Las artes en particular han compartido estas preferencias por siglos, articulando los cambios entre ellas en un intento de conservar una especie de unidad colectiva.

No obstante, cada disciplina se concibe como un mundo aparte, realizan sus intervenciones artísticas dentro del campo que les compete y en escenarios acordes a sus necesidades. La discusión de este texto reflexivo se abre para brindar una perspectiva basada en la experiencia del autor, sobre el pensamiento estético articulado a la música y la fotografía, como manifestaciones artísticas dinámicas y vinculantes.

Preámbulo estético

La estética y los sentidos han estado siempre en una etapa de simbiosis articulada al concepto de belleza²⁹. Adoptada por las artes para poder sustentar una determinada apariencia desde la perspectiva de lo bello, la estética ha estado

²⁹ Según lo concibe Joaquín Zamacois.

ligada a diferentes periodos artísticos en relación a componentes propios de la época: la perfección del clasicismo, la figura de Cristo en la Edad Media, la polifonía vocal renacentista, la exagerada ornamentación en el barroco, entre otros, son algunos ejemplos en torno a la apreciación de la creación y el juicio sobre la divinidad.

Las impresiones en torno a la belleza son apreciadas por los sentidos, y pueden generar reacciones emocionales o reflexivas, según despierte alguna inteligencia en particular. Un pensamiento musical se concibe por el simple gusto de escuchar una melodía de agrado al oído, o por las sensaciones que inspiran al espíritu.

Carl Dahlhaus (1996), importante musicólogo alemán, criticó las ideas del pensamiento estético-musical de los últimos tres siglos, y señaló la música como una obra en sí misma con valores autónomos. Basado en la tesis de opus absolutum argumentada por el cantor Nicolaus Listenius (1537), revela la pieza musical como una auténtica obra de arte incluso antes de ser interpretada.

Pero esa autonomía preestablecida en la música se ha fundado por muchos años bajo principios hedonistas, dejando una gran manifestación artística en manos de la complacencia y el entretenimiento, relegando en algunos casos los complejos procesos intermedios necesarios para lograr una pieza musical.

Se puede entender entonces que la música es una manifestación artística que una vez activa en su línea de tiempo pasa de largo (hecho sonoro), y se queda solo en el recuerdo del imaginario colectivo de quienes lograron captar su esencia o intencionalidad. Es en ese mágico instante donde lo intangible adopta una forma, transformando lo audible en imagen.

Música programática

Aplicado a la tradición europea del siglo XIX, este género de carácter descriptivo suele concebir imágenes en la mente del oyente, representan escenarios, sucesos, o estados de ánimo desde lo sensorial y lo expresivo. Es la pretensión de una idea de significar más que sonidos, una banda sonora de sí misma (Ramírez, 2011).

Desde su estructura se define descriptiva, sugiriendo fenómenos o sucesos, o expresando musicalmente una idea externa a su esencia, siempre en el intento de salir de lo absoluto³⁰, y atribuyen melodías, acordes o ritmos a ciertas imágenes.

Una vez asociado el contexto estético, vale la pena aclarar que la música programática y el leitmotiv³¹, son conceptos característicos oriundos de un romanticismo que había agotado casi que por completo los recursos compositivos hasta ese momento, sustentando una nueva autonomía musical fundada en la narrativa, e interesada en la representación.

Estas nuevas formas de expresión son para el Dr. Jesús Alcalde (2007), aspectos fundamentales que enmarcan los umbrales de la música para cine, siendo sustanciales en el desarrollo del pensamiento musical moderno, lo cual acarrea como consecuencia la revaloración de la música instrumental. Así mismo la define como una parodia de la acción dramática sobre las imágenes que terminó por consagrarse como elemento fílmico fundamental.

Posteriormente y hasta la actualidad, algunos motivos musicales se han convertido en temas asociados a personajes, sucesos, objetos, paisajes, y el drama de las acciones, guiando con ímpetu las emociones, y aportando coherencia a la unidad artística integrada.

Tabla 1. Ejemplos de música asociada

Tema	Película	Descripción
Sonido de la comarca	El señor de los anillos	Alusivo a la comunidad Hobbit
La marcha imperial	Guerra de las galaxias	Describe al personaje Darth

³⁰ Que no contiene ningún elemento extra-musical.

³¹ Idea fija según Héctor Berlioz.

		Vader
Tema de Hedwig	Harry Potter	Hedwig, la lechuza de Harry Potter
El oboe de Gabriel	La Misión	Alusivo al instrumento de conquista
Tema del asesino	Psicosis	Describe las escenas de tensión

La imagen contemporánea

Las imágenes se definen en principio como una representación visual, bien sean las percibidas desde el mundo exterior, o las inmateriales fijadas en la mente como imaginaciones o modelos resultados de procesos relacionados con la memoria. Independiente del tipo de imagen a la que se haga referencia, los orígenes siempre estarán en la visual de los objetos en conjunto con los sentidos.

“Desde McLuhan³² se habla mucho en el mundo contemporáneo acerca del valor preponderante que ha adquirido la imagen sobre la palabra” (Vicente, 2008).

Y es que, para Vicente, el cambio cultural ha posicionado la imagen como transmisora de conocimiento en la cultura contemporánea gracias a la revolución tecnológica, adhiriendo la imagen a lo estético, y desbordando los límites artísticos, legitimándola como soporte de significados.

Lo anterior no supone la imagen sobre la palabra, ni la decadencia de esta última, por el contrario, con la llegada de la era tecnológica se ha potencializado la unificación de los sentidos a través de diversos medios de comunicación tras el empleo integral de lo escrito, lo visual y lo auditivo.

En términos generales, la imagen puede estar relacionada con muchas manifestaciones artísticas: escultura, pintura, cine, fotografía, entre otras. En afinidad directa con los medios, se puede decir que la fotografía transita de la mano de los avances tecnológicos, desde sus primeras manifestaciones análogas hasta la era digital, haciendo fuerte presencia en diferentes formatos comunicacionales.

³² Marshall McLuhan (1911-1980). Filósofo canadiense profesor de literatura inglesa.

La imagen de los sonidos

Los desarrollos tecnológicos se han enfocado en facilitar o agilizar muchos procesos, donde no se puede comparar los lentos y complejos protocolos de los formatos análogos, con los prestos servicios que ostenta la digitalización. Sin embargo, nada suple el concepto, haciendo que la presencia de este sea indispensable en la creación de una obra artística, independiente de su estética.

El concepto puede estar asociado a la composición de una imagen, a una puesta en escena, o al tratamiento de un motivo musical en el hecho sonoro, empleando el proceso creativo como elemento fundamental en la valoración estética de la obra.

En esta apreciación de significados, se regresa al ideal de belleza articulado a la estética de los sentidos, pero en total integración con los valores autónomos de cada disciplina en un intento por lograr un balance interdisciplinario donde lo sonoro se torna visible, y la imagen se transforma en sonido. Una conexión fundamental entre forma y contenido musical.

La obra de Mussorgsky³³ se convierte en fiel referente de estos estados particulares, específicamente en el caso de “Cuadros de una exposición”³⁴. El compositor emplea variedad de recursos: alternancias rítmicas, melodías pausadas, estridencias, contrastes dinámicos, registros instrumentales, etc., todo con la firme intención de representar objetos, paisajes, personajes, y estados de ánimo.

Así como la luz genera una representación visual de los objetos, la música puede concebir una representación auditiva de la imagen en la mente del oyente, revelándolo ante un mundo contrastante, lleno de

³³ Modest Petrovich Mussorgsky. (1839-1881).

³⁴ 10 piezas musicales que corresponden con 11 imágenes de Víctor Hartmann.

volumen, textura y forma, llevando al espectador a un espacio que supera la tridimensionalidad. “La música es el arte de pensar con sonidos” (J. Combarieu), pero una imagen sonora aglutina todo un pensamiento estético.

Se trata de reafirmaciones similares al gesto teatral, donde la intencionalidad dista de la competencia entre los sentidos, buscando por el contrario el complemento adecuado que lleve a un equilibrio perfecto conformado por un discurso donde el último riesgo que se corre es la saturación de la idea.

Queda entonces abierta una puerta que invita a la creación de espacios y colectivos interdisciplinarios, que tengan como objetivo el fortalecimiento de la integración de las artes en beneficio del desarrollo creativo del artista, y el consumo satisfactorio del espectador. Un coctel de sensaciones artísticas que al fin de cuentas lo que busca es la estimulación de los sentidos, una perfecta combinación entre el placer hedonista, el gozo del espíritu y la apreciación de la razón, no desde los órganos que la perciben, sino desde la configuración del receptor más poderoso que tiene el ser humano: su cerebro.

Referencias:

- Alcalde, J. (2007). Pautas para el estudio de los orígenes de la música cinematográfica. Revista Área Abierta No 16 AA16. 0703. 87. Recuperada de <file:///C:/Users/NEIVERFRANCISCO/Downloads/5002-5087-1-PB.PDF>
- Dahlhaus, C. (1996). Estética de la música. Editorial: Reichenberger, Edition. ISBN: 978-3-930700-57-8. Traducción de Juan Luis Milán. Rev. de Juan José Olives. Recuperado de <http://www.geocities.ws/dchacobo/EsteticaMusica.PDF>
- Ramírez, M. (2011). Música programática. Recuperada de <https://fuentemusica.blogspot.com.co/2011/10/musica-programatica.html>
- Vicente, S. (2008). El rol de la imagen en el mundo contemporáneo. Revista Huellas, búsquedas en artes y diseño, No 16. Recuperado de http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/2548/vicentehuellas6-08.pdf
- Zamacois, J. (2003). Temas de estética y de historia de la música. Barcelona: Idea Books, ISBN: 84-8236-280-1