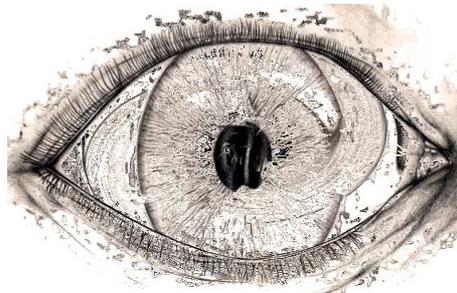

Departamento de Pintura
Facultad de Bellas Artes
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

**APORTACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS SOBRE LA SINESTESIA Y LAS
PERCEPCIONES SONORAS EN LA PINTURA CONTEMPORÁNEA.**

Tesis doctoral presentada por TIMOTHY BAIRD LAYDEN

Dirigida por DR. DOMÈNEC CORBELLA I LLOBET

Barcelona, Noviembre del 2004
SUMARIO

Introducción	3
Parte I: Consideraciones generales sobre la sinestesia audiovisual y representaciones de percepciones sonoras en la pintura contemporánea.	7
1. ¿Qué es la sinestesia?	9
2. Orígenes de las asociaciones entre la pintura y la música.	16
3. El origen del arte abstracto desde František Kupka.	21
4. Raíces de la musicalidad en la pintura.	28
5. La pintura contemporánea inspirada en la sinestesia audiovisual y en percepciones sonoras en Europa.	43
6. Movimientos transatlánticos entre Europa y EEUU: intercambios pictóricos sinestésicos.	89
7. La pintura contemporánea inspirada en la sinestesia audiovisual y en percepciones sonoras en América.	97
8. Cronología de la sinestesia audiovisual.	130
Parte II: Aportaciones teóricas y prácticas personales.	137
1. Primeros encuentros con el concepto de la sinestesia.	139
2. Fundamentos filosóficos y teóricos.	140
3. Catálogo de obras personales.	142
Parte III: Conclusiones en el ámbito psicológico, científico, filosófico y artístico.	162
Epílogo.	179
Bibliografía	181
Urlgrafía	185
Índice analítico	187
Índice onomástico	189
Agradecimientos	193
Anexo I : dos CDs de audio y un CD de imagen	194

Introducción

“El arte de pintar es el (arte) de pensar... El propósito de pintar es activar e intensificar la mirada, basada en una percepción puramente visual del mundo... Por otra parte, no sólo nuestra percepción visual se muestra cuando la naturaleza revela aspectos amenazantes. Los otros sentidos - oído, tacto, olfato y gusto - también contribuyen a sumirnos en un estado de pánico.”

- Magritte, R. (Maur K. V., 1999: 170) *≈tbi*¹

Imagen 1: René Magritte, *La feria pública*, 1961

La actitud contemplativa es uno de los asientos de mi individualidad, de mi manera de estar en el mundo. Ajeno a la tiranía del tiempo, contemplo durante horas; siembro, de este modo, las semillas de mis reflexiones sobre la condición humana.

A falta de expertos independientes, los seres humanos nos hemos clasificado como *Homo sapiens*, proclamando de este modo que, en contraste con otros homínidos, nuestra facultad más distintiva y –está implícito– elevada es ‘saber’; como si la sabiduría nos fuese consustancial. A través de la contemplación he barruntado soluciones alternativas para la denominación de nuestra especie. Mi primera propuesta era *Homo creator*, hombre creativo; no sabemos qué estamos haciendo, pero creamos cosas nuevas a menudo: es nuestro instinto y lo que nos distingue de las otras formas de vida que hemos conocido hasta ahora. El ser humano tiene los mismos instintos que todo ser viviente: territorialidad, procreación, alimento y supervivencia. Pero somos los únicos que nos involucramos constantemente en actos de creatividad novedosos. Pero ¿en qué consiste esta creatividad y para qué sirve? ¿No será que nuestra creatividad tiene la misma función que las plumas en el pavo real? Nos faltan los colores exóticos de los pájaros, tenemos que buscar y crear algo que esté fuera de nosotros para hacernos atractivos y así poder satisfacer nuestros instintos.

Contemplo ... Contemplo ...Contemplo...

Estoy sentado frente a un lienzo. El lienzo está cubierto de pintura al óleo: azules, grises, negros, un espectro de colores. Con una mano empuño un pincel cuyos pelos están embebidos de un amarillo brillante. Con la otra sostengo cinco tubos de colores al óleo, siete

¹ Todas las citas de libros en inglés fueron traducidas al castellano por mí. En este caso, marco las citas con las iniciales siguientes: “*≈tbi*”. Las citas que no llevan “*≈tbi*”, han sido extraídas de libros publicados en castellano.

pinceles y un trapo. Me pregunto cómo es que puedo coger tantas cosas en una sola mano sin crear un caos. Deduzco que acaso estoy creando un caos. Hay una música de fondo: bajo, saxofones, trompetas, tambores africanos y latinoamericanos. El bajo suena como el ritmo primordial de toda la extraña materia que nutre la vida. Las trompetas vibran como relámpagos dorados, eléctricos y líquidos a la vez. El saxofón... lo tengo en la punta de la lengua, no como una palabra sino como el sabor metálico oxidado que traduce una rara suerte de jadeo sexual. Siento que el sonido del saxofón baila lentamente sobre mi vello corporal, tal que un viento tentador, provocador, que me importuna. Los tambores se adentran en el latir de mi corazón, en el pulso de mi sangre. Siento que todas mis células palpitan con el ritmo. De pronto, advierto que el pincel, ebrio de pintura amarilla, está danzando sobre el lienzo. Para no perder el control, muevo mi mano con una cadencia más lenta que la de la música. El control no es consciente, emana de las profundidades de mi sustancia; brota de unas raíces semejantes a las de un árbol que se dispersan por todo mi ser y sienten la música. Van más allá del pensamiento. No reflejan la sensación: son la sensación y dirigen a la mano que pinta.

“Somos *Homo Sensualis*: vivimos bajo el imperio de las sensaciones. La vida baila con la vida todo el tiempo. Esas raíces-sensaciones que me dirigen, se exteriorizan, penetran la realidad que me envuelve, a través de la creatividad. Las sensaciones desbordan los límites del cuerpo, son los capilares en ese intercambio entre mi ser y el todo.” Éstas son mis reflexiones mientras pinto.

Acaso mi pintura no sea abstracta como parece, sino la irrupción en el mundo de vibraciones vitales. Yo sólo las traduzco. Somos *Homo Translator*.

¿Será esto lo que hace el artista? Traducir sin descanso... Según Mondrian:

“*La posición del artista es humilde, porque él, esencialmente, es sólo un canal*” - Mondrian, P. (Cameron 1992: XV) **~tbi**

Un canal. ¿*Homo Canalis*?

Hacia el final de su vida, Mondrian halló en la música -en particular en el jazz- una poderosa fuente de inspiración. Cuando recaló en Nueva York, acudía a los clubes de jazz todas las noches y quiso traducir a la pintura esa experiencia en sus cuadros *Victory boogie woogie* y *Broadway boogie woogie*. El primero evoca un diamante de luces de colores puros y precisos. Sus cuadros son muy diferentes a los de cualquier otro pintor. Ahora bien, si estamos traduciendo las experiencias de nuestros sentidos, ¿por qué será tan diferente un cuadro de otro? Ahí está el gran dilema de la condición humana...la subjetividad. Somos todos, más que ninguna otra cosa, seres subjetivos, *Homo Subjectivus*. Según la forma en que entendemos el universo y la manera en que funciona nuestra conciencia, se comprueba que somos más subjetivos que cualquier otra cosa. Esto sucede por la forma como procesamos la información que recibimos a través de los sentidos, algo mucho más complejo de lo que parece a simple vista.

Vuelvo la cabeza y veo el muro detrás de mí. Colgado en el muro está el cuadro que mencioné antes. En él percibo una mezcla de colores de dos dimensiones y forma abstracta. No hay más que eso. Mis ojos siguen las formas abstractas, observan sus relaciones. Los diferentes elementos del cuadro componen en mi cerebro una especie de canción. Dentro de mí, en una parte de lo que llamamos el cerebro, estas formas abstractas coloreadas del cuadro son percibidas a un nivel emocional que afecta mi estado anímico, cambiándolo y alterando mi forma de ver la vida, mi perspectiva sobre todo lo que sucede. Esta transformación interactúa

con mi experiencia vital, con otras improntas grabadas en mi ser. Así ocurre con cuanto percibimos (sea de manera visual, auditiva, olfativa, gustativa o táctil), y también con cuanto pensamos.

Además de traducir nuestras experiencias vivenciales, los sentidos también se pueden traducir entre sí. Eso fue lo que le sucedió a Mondrian cuando escuchó la música boogie woogie (escúchese pista 1 CD I) y pintó *Victory boogie woogie* (véase imagen 2). No obstante, lo que sintió Mondrian será, por supuesto, diferente de lo que sentiré yo o quienquiera que escuche esa música en un momento dado.

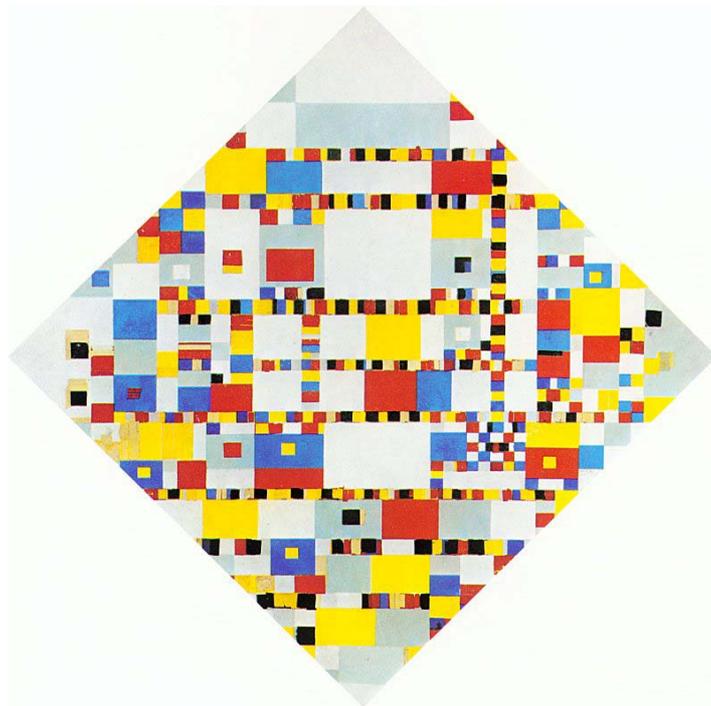

Imagen 2: Piet Mondrian, *Victory Boogie Woogie*, 1942 – 43

Lo que cada uno siente cuando observa las formas y colores de este cuadro de Mondrian es presumiblemente diferente de lo que en realidad sintió Mondrian. Con todo, viendo el cuadro de Mondrian experimentamos la sensación de la música *boogie woogie*. Si lo vemos mientras escuchamos la música que inspiró el cuadro, no sólo alcanzamos a apreciar la conexión entre la música y la pintura, sino que podemos aprehender intelectualmente esta conexión; vemos el ritmo, la disonancia y la armonía, y en la música escuchamos los colores de la armonía y la disonancia, así como las líneas del ritmo. Esta facultad para visualizar el sonido y oír los colores es lo que se entiende por sinestesia².

² En la sinestesia se experimentan sensaciones que no resultan del estímulo de los sentidos correspondientes, sino de la excitación de un órgano sensorial responsable de otro tipo de sensación fisiológica; por ejemplo, la audición ilusoria de sonidos al mirar objetos coloreados, la visión de colores al oír sonidos (audición cromática), la asociación entre sonido y gusto, etc.

“Sinestesia del color: basada en una traslapación, identificación de una correspondencia o en una acumulación de las significaciones sinestésicas y simbólico-esteticistas de las coloraciones, esquemas y coloridos en general...” (Sanz/Gallego, 2001: 822)

A través de un análisis de la historia del arte y de algunos aspectos de la ciencia y la teoría del arte que abordan la relación entre el color y el sonido – y entre la pintura y la música – , y mediante la comparación de varios artistas contemporáneos y análisis de críticas, mostraré cómo la sinestesia tiene gran importancia, no sólo en la pintura contemporánea, sino también en la manera en que vemos la pintura y en el proceso mismo de la creación artística. Daré ejemplos específicos y generales de cómo la sinestesia, la música y la percepción sonora han sido una fuente de inspiración importante en la obra de bastantes pintores contemporáneos de Europa y América. Analizaré las influencias intelectuales de la pintura sinestésica y su evolución a través de la historia.

Abordaré los siguientes aspectos de la sinestesia en la pintura, deteniéndome en la relación entre el sonido y lo visual en las artes para llegar a ciertas conclusiones:

- La historia de la relación entre el sonido y el color desde el punto de vista de la teoría artística y la ciencia.
- Las conclusiones de ciertos pensadores ilustres sobre las correspondencias entre las notas musicales y el espectro de colores.
- La influencia sobre numerosos artistas del siglo XX de la mitología y ciertos conceptos de la espiritualidad relacionados con el sonido y el color.
- Las relaciones entre música y pintura que establecieron pintores y músicos.
- La obra de artistas interdisciplinarios.
- La influencia de la sinestesia audiovisual sobre la pintura en Europa y América.
- Las relaciones y mutuas influencias entre Europa y América en relación con la sinestesia.
- El desarrollo del arte sinestésico y la relación entre la música y la pintura.
- La historia contemporánea de la pintura sinestésica audiovisual occidental.

El desarrollo de estos temas me permitirá apoyar las siguientes conclusiones:

- La relación entre la música y la pintura, y el interés por estudiar, entender y expresar el mundo sinestésico en la pintura, han perdurado a través de la historia del arte contemporáneo.
- La sinestesia y la expresión artística son parte de la naturaleza humana, y no son ajenas a nuestra historia filogenética.
- La percepción subjetiva es la base de la expresión artística y de la visión de la realidad a la que accedemos por medio del arte.
- El desarrollo de la expresión artística requiere de los artistas atención a sus experiencias sinestésicas, amén de otras experiencias complejas, intangibles e ilógicas.
- La comprensión de una obra artística depende de la comprensión de que nuestra realidad es subjetiva y de que cada símbolo tiene un significado diferente para cada persona que lo ve.

Para ilustrar estos conceptos he incluido reproducciones de pinturas significativas a lo largo de la tesis y en un CD-ROM.

Asimismo, mostraré reproducciones de mis propias pinturas, basadas en los temas de la tesis, y adjuntaré un CD-ROM donde se contiene la banda sonora que me sirvió de fuente de inspiración.