

CÓMO ENTENDER LA PINTURA ABSTRACTA A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES: FORMACIÓN PARA LOS FUTUROS DOCENTES DE MAGISTERIO

HOW TO UNDERSTAND ABSTRACT PAINTING THROUGH MUSICAL INSTRUMENTS: TRAINING FOR FUTURE TEACHER EDUCATORS

María Teresa Colomina Molina

Universidad de Murcia

Recepción: 22-01-2023

Aceptado: 21-04-2023

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16911640>

Resumen

En ocasiones, es evidente que existe una falta de formación en Artes Plásticas del futuro profesorado de los grados de magisterio. Esto supone una serie de problemas si posteriormente se pretende querer comprender y valorar positivamente las diversas disciplinas y movimientos artísticos, entre ellos, la pintura abstracta. La propuesta de este estudio diseña una serie de actividades para trabajar en el aula con tal fin. Por ello, el objetivo principal que se plantea es lograr la comprensión de la pintura abstracta a través de melodías llevadas a cabo con diferentes instrumentos musicales. A grandes rasgos, las melodías también pueden considerarse una abstracción, y no representa problemas para su disfrute, aun careciendo de conocimientos musicales. Para ello se ha seguido una metodología cualitativa basada en la investigación-acción participativa (IAP) con un grupo de 54 estudiantes. Se ha llegado a la conclusión de la evidencia y conexiones que hay entre la obra pictórica y la música lo que ayuda a los diferentes sujetos para sentir y comprender de manera más profunda.

Palabras clave: Pintura abstracta, Instrumentos Musicales, Didáctica Artística.

Abstract

In view of the lack of training in the plastic arts for future teachers of education degrees, and the problems that exist in understanding and positively valuing abstract painting, a series of activities are designed to work in the classroom. The main objective is to achieve an understanding of abstract painting through a musical melody. Since the music is also an abstraction, it is not a problem to enjoy it, even without any knowledge of music. A qualitative methodology based on participatory action research was used with a group of 54 students. It has been concluded that the connection with the pictorial work through music helps the different subjects to feel and understand in a deeper way.

Keywords: Abstract painting, Musical instruments, Didactics Artistic.

Introducción

Ante la falta de formación en artes plásticas del alumnado de los grados de educación que se emiten cada año en diferentes informes (MECD, 2015) queda latente la necesidad de procurar nuevas estrategias de renovación pedagógica en el ámbito de la educación formal universitaria. Aunque según Imbernón y Colén, (2015) este hecho es una paradoja del propio conglomerado educativo, ya que los agentes implicados en el contexto educativo por una parte son conscientes de la necesidad de cambio, pero por otra no ofrecen alternativas recurrentes al profesorado.

En el currículo de Educación Primaria se entiende la Educación Artística por un área conformada por las asignaturas de música y expresión plástica, delegando a cada administración o centro docente la regulación y programación de estas en su oferta educativa (Casanova y Serrano, 2018).

Que las artes plásticas, están denostadas dentro del currículo educativo es un hecho que se puede verificar al examinar las propias guías docentes de los grados de magisterio (Gutiérrez y Fernández, 2018). De forma general, el espacio lectivo que queda para una asignatura de Didáctica del arte dentro de una carrera de Magisterio no suele ser mayor a tres materias genéricas con una carga no superior a los veinte créditos ECTS. Sin una mención específica en plástica, a excepción tal y como figuran en los planes de estudio de la Facultad de Educación de Universidad de Valencia con Mención en Artes y Humanidades; Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid con Mención en Arte, Cultura Visual y Plástica; y Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá, sede de Guadalajara con Mención en Arte. En el resto de las universidades, apenas dos o tres asignaturas cuatrimestrales tienen la potestad para introducir al alumnado al complejo mundo de lo artístico. Y con este adjetivo nos referimos a la falta de comprensión existente por las disciplinas artísticas cuando se articulan fuera del patrón de lo figurativo (Turpin et al., 2019).

La pintura, en muchas ocasiones, es simplemente observada como un producto comercial (Elliot, 1963) sobre el que no se profundiza. Esto supone no poder visibilizar la capacidad emocional y espiritual que tiene. abstracta pasa a ser un ente desconocido y maltratado que genera rechazo ante la falta de entendimiento. Entender todo el proceso creativo es posible si, desde la formación del futuro docente, se concientia de la importancia de la práctica creativa por encima de los resultados obtenidos (López-Ruiz, 2022). Frases del tipo “esto lo puede hacer un niño” denota una asociación incluso peyorativa con el quehacer en la infancia. Y muestra que es necesario ampliar la formación del lenguaje artístico. La Música y las Matemáticas son disciplinas que cuentan con importantes grados de abstracción y sin embargo no están subestimadas socialmente. Incluso ambas junto a las artes plásticas han conformado un corpus de estudio que muestra la relación por citar algún ejemplo, de Kandinsky con la música o la dimensión fractal en las obras de Jackson Pollock (Parkinson et al., 2020; Valdebenito y Carrasco, 2010). Por este motivo se considera “oportuno mostrar al alumnado de magisterio las interrelaciones curriculares entre materias artísticas para profundizar en el conocimiento y aprender a desarrollar estrategias innovadoras” (Colomina, 2021, p.114).

Por ello, el objetivo principal de esta investigación es lograr la comprensión de la pintura abstracta del alumnado a través de una melodía musical interpretada por instrumentos musicales. Para ello como objetivos secundarios se establece: Relacionar el instrumento musical con el color y generar una partitura que interprete la obra plástica; Identificar la relación existente entre el color, las emociones y los instrumentos musicales.

1. Metodología

El presente estudio se enmarca como un estudio de corte cualitativo basado en la investigación-acción participativa (IAP) con instrumentos vivenciales como talleres, trabajo en equipo, entrevistas y juegos a través del análisis descriptivo (Colmenares, 2012; Vallejo-Erazo, 2015). En total han colaborado en la práctica activa 54 estudiantes de dos países: alumnos de 4º curso del Grado de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de

Murcia y 20 estudiantes de 1º curso del Grado de Formación de profesores y educadores de la Facultad de Educación de la Universidad de Évora. Todos ellos con edades comprendidas entre los 20 y los 26 años lo que supone una $M=23.7$ de edad. Del total, 42 eran mujeres y 12 hombres.

2. Propuesta didáctica y resultados

El proceso se dividió en tres sesiones, tal y como se relata a continuación: En la primera sesión que contiene las actividades uno y dos se realiza una prueba de preevaluación sobre los conocimientos que tienen las y los discentes sobre pintura abstracta. Se les puso una serie de 20 diapositivas de pinturas abstractas desde 1910 hasta el presente. Y se les animó para que nos contaran que sabían sobre ellas. Solo 3 de las obras fueron identificadas por 2 discentes de Murcia y 5 de Portugal. *El oro del azur* de Joan Miró; *Composición 8* de Kandinsky y *Mural* de Jackson Pollock. Aunque solo 1 alumna de Portugal conocía además del autor, el título de una de las obras.

Seguidamente se les pidió que eligieran las más atractivas y argumentaran los motivos. Así como que establecieran las razones que validaban a estas como obras artísticas. En este apartado, la mayoría del alumnado se decantó por las obras con colores más llamativos, pero ninguno fue capaz de argumentar los porqués de su relevancia artística. Se observa en el alumnado una necesidad de comprender la obra abstracta mediante la razón, de relacionar las imágenes de los cuadros con objetos existentes en la naturaleza. Y al no poder identificar estos, se sienten frustrados y restan valor a las obras en comparación con obras realistas de artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Velázquez o Antonio López, incluso solo figurativas como Picasso o Dalí, aunque estos pintores, alegan, no llegan a comprender del todo y los consideran inferiores a los primeros.

Durante la actividad tres el grupo se dispersa por la clase y con los ojos cerrados se les hace escuchar varios fragmentos de música clásica y de música electrónica. Todos sin excepción, durante el tiempo que dura el ejercicio, bailan o siguen la melodía con alguna parte de su cuerpo. Al finalizar

todos expresan que han podido pasar un poco de vergüenza al principio, pero se sentían cómodos y disfrutaban de ambos estilos musicales. Aunque la mayoría, 90 alumnos prefieren las canciones de estilo electrónico y más actual.

Durante la puesta en común no son capaces de explicar por qué no cuestionan están obras musicales que conllevan títulos tan genéricos (Sonata para piano nº 14, Obertura 1812, Sinfonía nº 40, Untitled) como los de las pinturas abstractas (Composición VII, Nº5, Composición 10 en blanco y negro, Sin título) que no saben qué quieren significar.

Durante la segunda sesión, dentro de la actividad número cuatro, se pide al alumnado que identifique los diferentes colores con una emoción para mostrar que la relación subyacente entre ambas variables. Son diferentes las propuestas que plantea cada uno de los participantes. La riqueza de todas ellas se visualizará en la última parte de la acción.

Como se puede apreciar en la Tabla 1 cada color tiene una emoción intrínseca que en su mayor parte es compartida por los entrevistados. La idea de este ejercicio es despojar al alumnado de la interpretación racional del estímulo y que improvisen sobre el aspecto emocional del color.

Tabla 1

Relación emocional con el color

Colores	Alumnado de Murcia	Alumnado de Évora
Rojo	Pasión	Fuerza
Amarillo	Alegría	Alegría
Verde	Esperanza	Esperanza
Azul	Tranquilidad	Felicidad
Blanco	Paz	Pureza
Negro	Miedo	Miedo

Para la actividad número cinco, como la clase no posee conocimientos musicales para tocar instrumentos se insta a estos a descargar en sus teléfonos móviles una aplicación desde *Google Market* llamada *All my music instruments* para *Android* o *GarageBand* para *Iphone*. En este tipo de aplicación podemos encontrar diversos instrumentos musicales clasificados por familias. Al igual que se ha hecho en la actividad anterior, ahora se debe relacionar cada color con un instrumento musical, tal y como se puede apreciar en la siguiente Tabla 2.

Tabla 2

Relación instrumental con el color

Colores	Alumnado de Murcia	Alumnado de Évora
Rojo	Guitarra eléctrica	Batería
Amarillo	Saxo	Saxo
Verde	Xilófono	Violín
Azul	Piano	Piano
Blanco	Violín	Arpa
Negro	Batería	Maracas

Una vez generados los diferentes códigos emocionales e instrumentales por los que se puede traducir el color, se pide a los estudiantes que, para la actividad número seis, se reúnan por grupos y elijan alguna de las pinturas abstractas vistas en la sesión anterior. También se solicita que sean capaces de crear una melodía basándose en el color más representativo de la obra elegida. Una composición musical que sea el doble acústico de la pintura, y que más tarde serán puestas en común y se trataran de adivinar. Si una pintura contiene tres colores, se conforma un grupo de 3 alumnos y 3 instrumentos musicales y así sucesivamente. En la elección de las obras se intenta que las seleccionadas no contengan una gran cantidad de colores diferentes. Finalmente, en la tercera sesión y una vez creadas las diferentes melodías musicales se solicita que cada grupo pase a mostrar su composición al resto de la clase, mientras estos tienen que adivinar de qué obra pictórica se trata.

Tabla 3*Pinturas elegidas*

Obras pictóricas	Colores/Instrumentos	Identificada escuchada
Convergence-Jackson Pollock	5	x
Orange, red and yellow-Mark Rothko	3	x
Tableau I de Piet Mondrian	5	
Aurum 4 - Cristobal Gabarrón	5	
Peinture (Etoile Bleue)-Joan Miró	4	x
Eclipse -José María Yturralde	2	x
Algunos círculos de Kandinsky	7	
El globo rojo- Paul Klee	5	x
White center-Mark Rothko	5	x
Composición 7-Kandinsky	7	
Daisy cutter-Tomory Dodge	6	x

En total se recrean once obras pictóricas de artistas abstractos. De todo el conjunto, siete de ellas son correctamente identificadas por la clase tras su ejecución. Muchas de las obras seleccionadas no eran conocidas por los participantes por lo que supone un descubrimiento a nivel cultural que influye en el desarrollo de la actividad.

Para finalizar el proceso se decide para la actividad número ocho poner en común la experiencia. La totalidad del alumnado opina que ahora tiene más sentido y siente mayor cercanía ante las obras pictóricas abstractas. Según sus propias conclusiones, un amplio número de participantes considera entender la necesidad de sentir la pintura desde el plano emocional y no racional, al igual que hacen con la música que escuchan. La parte más difícil ha sido mientras recreaban las diferentes melodías, medir el tiempo que debía sonar cada instrumento. También se destaca que la parte más sencilla ha sido la de clasificar las distintas emociones que suscitan los colores por la libertad de interpretación que se puede establecer.

3. Discusión y conclusiones

Existe una clara tendencia a explicar la pintura abstracta desde la razón y la correlación de las formas, aun siendo abstractas con los elementos figurativos de la realidad que nos rodea. Este aspecto, aunque resulta evidente, no siempre es clarificante de cara a la percepción de los estudiantes, lo que implica un amplio grado de desconocimiento, y por tanto, de desinterés por el tema en cuestión.

Para Kandinsky (1989) “un amarillo potenciado de tal modo suena como una trompeta tocada con toda la fuerza, o como un tono de clarín” (p. 69). Los participantes han coincidido en el instrumento saxofón en el color amarillo; en el azul con el piano, y medianamente el blanco con instrumentos de cuerda rasgada. Aunque el objetivo del trabajo no es tener una coincidencia precisa entre los colores para con las emociones y los instrumentos elegidos, sino que cada sujeto experimente y desarrolle su propia percepción y creación musical. De hecho, Kandinsky realizaba unos juegos en el que un bailarín debía expresar con su cuerpo una música que representase una de sus acuarelas (Huxley, 2017). Aunque el desarrollo de la experiencia ha sido productivo y ha mejorado la percepción y relación entre color, pintura y música, todavía hay cierta reticencia a la hora de la comprensión y relación entre una disciplina y otra. Por ese motivo, lo que se espera desarrollar a partir del conocimiento de dichas evidencias es una práctica progresiva en la formación docente que ayude a mostrar interés por la importancia que tiene la convivencia de ambas disciplinas así como un mayor desarrollo en el ámbito formativo.

Se ha visto, cómo a través de la innovación tecnológica de las TICs se puede generar un entorno lúdico y comunicativo que favorezca la creación musical sin tener una formación para tocar instrumentos musicales lo que coincide con la experiencia de Ferro et al. (2009) y Rial y Villanueva (2013). En ese mismo sentido, sería comparable la creación artística. Se puede crear para expresar sin la necesidad de tener que comprender cuáles fueron los motivos que llevaron al artista a crear la pintura no figurativa y que esta sea tan válida como aquellas en las que podemos distinguir los elementos.

La conexión con la obra pictórica a través de la música ayuda a los diferentes sujetos para sentir y comprender de manera más profunda, ya que según un estudio de Campos-Bueno et al. (2015) sostiene que la música produce una mayor estimulación de las emociones que la observación de un cuadro. Por todo ello, sin lugar a duda, se puede establecer que la parte emocional es inherente a la obra de arte y que para poder comprender los procesos creativos tanto, desde un punto de vista pictórico como musical, es necesario poder participar de ellos previamente. De lo contrario nunca se podrá otorgar el sentido y el valor que la creación artística tiene. Además, lejos de la comprensión del arte como obra en sí, es necesario ser consciente que el ser humano es capaz de crear y por tanto de expresar.

Referencias

- Campos-Bueno, J., DeJuan-Ayala, O., Montoya, P., y Birbaumer, N. (2015). Emotional Dimensions of Music and Painting and their Interaction. *The Spanish Journal of Psychology*, 18, 1-12. <https://doi:10.1017/sjp.2015.53>
- Casanova, O., & Serrano, R. M. (2018). La Educación Musical en el actual currículo español. ¿Qué formación recibe el alumnado en la enseñanza Primaria? *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 15, 3-17. <https://doi.org/10.5209/RECIEM.54844>
- Colmenares, A. M. (2012). Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción. *Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación*, 3(1), 102-115.
- Colomina, T. (2021). Aprendizaje de los palos flamencos mediante el uso de la pintura abstracta. *ARTSEDUCA*, 29(29), 111-126. <https://doi.org/10.6035/Artseduca.2021.29.9>
- Elliot, J. (1963). Abstracción y figurativismo o el dilema de la expresividad en la pintura. *Anales de la Universidad de Chile*, (127), 124-188.

- Ferro, C., Senra, Martínez, A.I. y Otero, M. C. (2009). Ventajas del uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la óptica de los docentes universitarios españoles. *EDUTEC. Revista electrónica de Tecnología educativa*, (29),119.
<https://doi.org/10.21556/edutec.2009.29.451>
- Gutiérrez M. R. y Fernández S. (2018). Artistas en el aula: estudio de un caso sobre trabajo colaborativo en el ámbito de las artes plásticas y visuales. *Arte, Individuo y Sociedad*, 30(2), 361-374.
<https://doi.org/10.5209/ARIS.57324>
- Huxley, M. (2017). The Dance of the Future: Wassily Kandinsky's Vision, 1908–1928. *Dance Chronicle*, 40(3), 259-286.
<https://doi.org/10.1080/01472526.2017.1373243>
- Imbernón, F., & Colén, M. T. (2015). Los vaivenes de la formación inicial del profesorado. Una reforma siempre inacabada. *Tendencias Pedagógicas*, 24, 265–284.
<https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/2106>
- Kandinsky, V. (1989). *De lo espiritual en el arte*. Ediciones Premia-La nave de los locos.
- Lopez-Ruiz, D. (2022). Narrativas visuales en Educación Artística: propuestas en clave inclusiva para desarrollar en el aula. En *Innovación e investigación para la inclusión educativa en distintos contextos formativos* (pp. 355-382). Pirámide.
- Parkinson, K., Minaie, A. & Sanati-Mehrizy, R. (2020). Recognizing Fractal Behavior in Jackson Pollock Artwork through Computer Vision. *Intermountain Engineering, Technology and Computing (IETC)*.
[https://doi: 10.1109/IETC47856.2020.9249100](https://doi:10.1109/IETC47856.2020.9249100).

Rial, T. y Villanueva, C. (2013). Las aplicaciones para terminales móviles como herramienta didáctica en el desarrollo de contenidos rítmicos y expresivos. *EmásF: revista digital de educación física*, (23), 7-15.

Turpin, M. H., Walker, A. C., Kara-Yakoubian, M., Gabert, N. N., Fugelsang, J. A., & Stolz, J. A. (2019). Bullshit makes the art grow profounder. *Judgment and Decision Making*, 14(6), 658-670.
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3410674>

Valdebenito, L. y Carrasco, E. (2010). Las relaciones entre la música y la pintura en el pensamiento de Theodor Adorno. *Revista Neuma. Utaica*, 4, 44-57.

Vallejo-Erazo, M.E. (2015). Confiabilidad y validez de la investigación cualitativa. *Fedumar Pedagogía Y Educación*, 2(1).
<https://revistas.umariana.edu.co/index.php/fedumar/article/view/817>