

DEBUSSY Y MONET EN EL CONCIERTO “LA DANZA DE LOS COLORES”. INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR DE MÚSICA Y PINTURA. GRADO EN BELLAS ARTES

DEBUSSY AND MONET IN THE CONCERT "THE DANCE OF THE COLOURS". INTERDISCIPLINARY MUSIC AND PAINTING INTERVENTION. DEGREE IN FINE ARTS

Carmen Martínez Samper⁽¹⁾

⁽¹⁾*Universidad de Zaragoza (España)*

E-mail: casamper@unizar.es

ID. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0696-4911>

Recibido: 27/12/2018

Aceptado: 11/04/2019

Publicado: 20/08/2019

RESUMEN:

Romper la dinámica habitual del aula para mejorar el rendimiento de los estudiantes e incentivar su espíritu de aprendizaje y su creatividad nos lleva a aceptar retos para generar un aprendizaje significativo. En este artículo abordamos una experiencia multisensorial que se organizó junto al Conservatorio Profesional de Música de Teruel (España). Las artes visuales colaboraban como invitadas en el concierto homenaje al pianista y compositor Claude Debussy (en el centenario de su muerte) y para ello se diseñó una intervención mural.

La asignatura de Color I, del área de pintura, trabajó el proyecto a partir del repertorio seleccionado, tomando como punto de partida la *sinestesia*, que nos servía de puente entre ambas formas de expresión y creación artística. De esta forma, música y pintura se conjugaban en una obra conjunta dentro de un proyecto colaborativo que se construía simultáneamente.

En nuestra propuesta elegimos a Claude Monet, a sus pinturas de nenúfares, para recrear un estanque en cuatro paneles murales que serían pintados *in situ* por los estudiantes del primer curso.

Al trabajar de forma conjunta se proyectó un trabajo colaborativo atendiendo a la percepción sensorial, a la destreza técnica, y como punto de unión entre

Martínez Samper, C. (2019). Debussy y Monet en el concierto “La danza de los colores”. Intervención interdisciplinaria de música y pintura. Grado en Bellas Artes. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, N.º 16, setembro, 2019, 129-145. ISSN: 2182-018X. DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i16.8462>

ambas disciplinas, los colores y los sonidos que invitaban a sentir y percibir tonos, brillo y armonía en una actividad de innovación. La intervención mural y la transformación del espacio permitieron que las notas de color y el sonido danzaran dentro de una misma melodía, metáfora de un paisaje sensorial creado sobre el escenario.

Palabras clave:

arte; educación; innovación; música; pintura; sinestesia

ABSTRACT:

Breaking the usual dynamics of the classroom to improve students' performance and to encourage their learning spirit and creativity leads us to accept challenges to generate meaningful learning. In this article we approach a multisensory experience which was organized together with the Professional Conservatory of Music of Teruel (Spain). Visual Arts collaborate as guests in a concert-tribute to the pianist and composer Claude Debussy (on the centenary of his death) and, for this, a mural intervention was designed.

The subject of Color I, from the Painting Area, developed a project from the selected repertoire, taking as a starting point *synesthesia*, which acted as a bridge between both forms of artistic expression and creation. In this way, music and painting were conjugated in a joint work within a collaborative project that was being constructed simultaneously.

In our proposal, we chose Claude Monet and his water lily paintings, to recreate a pond in four mural panels that would be painted *in situ* by the first course' students.

Working together, we projected a collaborative work based in sensory perception, the technical skill, and as a point of union between both disciplines, the colors and sounds, which invited to feel and perceive tones, brightness and harmony in an activity of innovation.

The mural intervention and the transformation of the space allowed the notes of color and sound to dance within the same melody, metaphor of a sensorial landscape created on the stage.

Keywords:

art; education; innovation; music; painting; synaesthesia

Introducción

Cuando el gesto y el movimiento forman parte de la creación pictórica, lo efímero del desarrollo de la actividad, incorpora de forma

Martínez Samper, C. (2019). Debussy y Monet en el concierto "La danza de los colores". Intervención interdisciplinar de música y pintura. Grado en Bellas Artes. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, N.º 16, setembro, 2019, 129-145. ISSN: 2182-018X. DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i16.8462>

visible el proceso y su desarrollo espacio-temporal. Por ello, no queda recluido en un estudio privado, intimista y alejado de la mirada del público. Como sucede con Jackson Pollock (Cody, Wyoming, 1912 - Springs 1956), su entramado gestual va unido al movimiento corporal para transformar los soportes en una realidad pictórica que se desvela; los estudiantes deben pautar igualmente sus intervenciones para construir la imagen por capas hasta completar la obra.

En 1960, el artista francés Yves Klein (Niza, Francia, 1928 - París, 1962) dirige una orquesta que interpreta su composición *Symphonie Monotone*. Esto sucedía en la Galerie Internationale d'Art Contemporain de París. Tres modelos desnudas tiñen su cuerpo con pintura azul y dejan sus marcas sobre grandes pliegos de papel en un proceso que denominará Antropometrías. Música y pintura, gesto y creación pictórica en una actividad donde distintos lenguajes confluyen. Más adelante, la artista Ana Mendieta (Cuba, 1948-1985) deja sus marcas a partir de su propio cuerpo cubierto de rojo. Por otra parte, podemos incluir a Janine Antoni (Bahamas, 1964) quien utiliza sus cabellos como pincel y deja su rastro sobre el suelo. Algunos referentes pueden ampliar nuestra perspectiva sobre la experiencia entre cuerpo y pintura; pintura y música. Casi siempre el cuerpo, como herramienta para crear las obras en directo, es femenino.

Con motivo del centenario de Claude Debussy (1862-1918), el Conservatorio Profesional de Música de Teruel se puso en contacto con el Grado en Bellas Artes (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, de la Universidad de Zaragoza) para invitarnos a participar, junto al I.E.S. Vega del Turia de Teruel, con propuestas que se integrasen en el concierto que programaban para el mes de mayo del curso 2017/2018.

En la asignatura Color I (1º de Bellas Artes) preparamos una propuesta tomando como referencia al pintor Claude Monet (1840-1926) y sus estanques con nenúfares (*Les nymphéas*). La temática nos permitía trabajar con los colores de un pintor impresionista contemporáneo al compositor. Estos murales, expuestos en el Museo de L'Orangerie de París, fue la obra elegida. Nos aportaba un punto de partida para iniciar el trabajo de aula y la programación de la intervención solicitada, en la que los estudiantes de pintura

Martínez Samper, C. (2019). Debussy y Monet en el concierto "La danza de los colores". Intervención interdisciplinar de música y pintura. Grado en Bellas Artes. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, N.º 16, setembro, 2019, 129-145. ISSN: 2182-018X. DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i16.8462>

trabajarían sobre el escenario junto a los alumnos de piano. El repertorio facilitado por el conservatorio constaba de doce piezas [Preludio de la Suite Bergamasque (6'5 min), Claro de luna (5'30''), Golliwogg's cake-walk (3'30''), Arabesca nº1 (5'40''), Niña de los cabellos de lino (2'46''), La catedral sumergida (6'10''), The snow is dancing (3'45''), Doctor Gradus ad Parnasum (3'20''), El pequeño pastorcito (2'20''), El pequeño negrito (2'15''), Reverie (3'48''), La plus que lente (4'45'')], que darían lugar a otras tantas fases de intervención pictórica. Una actividad dinámica, desarrollada a la vista de los espectadores, cuyo resultado final se dejaría expuesto, al finalizar el concierto, en el Hall de la Facultad del Campus de Teruel (España).

Descubrimos que la música y la pintura interactúan, se acompañan, dialogan y esta comunicación se fomenta la creatividad al desarrollar actividades donde se facilitan encuentros. Resulta muy enriquecedor potenciar la creación artística pluridisciplinar, y es necesario que el profesorado se implique desde el minuto cero, para fomentar estas nuevas formas de enseñar/aprender. Ambas disciplinas comparten conceptos como ritmo, armonía, brillo, color... se entrelazan, nacen vínculos entre las partituras y las superficies planas donde se plasman ideas e imágenes durante el hecho artístico, en la acción de crear. Esta vinculación entre el sonido y la imagen convierte al mural en un tejido armónico con una dimensión espiritual y emocional. El espectador, como destinatario, participa de una experiencia sensorial. Los sentidos perciben la obra cuando suena, fluye, afecta, traslada y hace vibrar con los gestos de las manos. Por todo ello, jugar con los colores, conjugar efectos ópticos, componer sobre el plano vertical la obra mural en un diálogo complejo: los minutos de intervención los marcaba cada pieza, su duración, su *tempo*, los silencios. Impresiones sonoras y visuales. Hablamos de sinestesia, de sentir de forma global ambas propuestas en la oscuridad de la sala. Mirar y escuchar: celebrar un centenario como nunca antes se hizo aquí.

El contexto

Esta es la tercera intervención en la que desde las artes visuales colaboramos con el Conservatorio Profesional de Música de

Martínez Samper, C. (2019). Debussy y Monet en el concierto "La danza de los colores". Intervención interdisciplinar de música y pintura. Grado en Bellas Artes. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, N.º 16, setembro, 2019, 129-145. ISSN: 2182-018X. DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i16.8462>

Teruel. En la primera ocasión, el punto de partida fue John Cage y sus piezas para piano preparado. En la segunda, les invitamos nosotros y participaron en una intervención en la calle (García Collazos y Martínez Samper, 2016). En ambas, se trabajó con alumnado del Bachillerato de Artes. En el caso que nos ocupa los estudiantes pertenecen a estudios universitarios. Esto marca la diferencia con las propuestas anteriores.

Iniciamos la actividad explicando la colaboración al grupo de estudiantes, facilitando información sobre el origen del proceso de creación e intervención que se proponía. Como docente, trabajar con profesores y estudiantes del Conservatorio Profesional de Música suponía un reto y consideraba que esta conexión pluridisciplinar resultaría muy provechosa para incentivar el aprendizaje colaborativo entre ambos centros de formación. En el momento inicial desconocía la respuesta de los estudiantes, pero se consideró que esta experiencia era necesaria como complemento a su formación. Señalaremos que, valorando las experiencias anteriores, la respuesta fue un tanto fría. No se negaron, pero tampoco se entusiasmaron, lo que en cierto modo nos llevó a reflexionar sobre la necesidad de una formación más activa en las enseñanzas previas a la universidad. En la propuesta se analizan los diferentes puntos de vista que surgen y cómo se precisa trabajar de forma intensa para lograr modificar su actitud inicial y aportar recursos, posibilidades, para llevar a cabo el proyecto con entusiasmo.

El trabajo en equipo, como parte de la formación, aporta experiencias para disfrutar de propuestas que les resultarán muy positivas al salir del aula y conocer una forma diferente de trabajar, de forma estructurada, delante del público. Este hecho redundará en un trabajo responsable donde todos formamos parte de un engranaje en el que cada pieza debe aportar su movimiento preciso para que todo el conjunto funcione. Si una falla, la estructura se resiente. En este sentido, el riesgo es importante y ser conscientes del compromiso adquirido suma otro valor añadido: la responsabilidad dentro del grupo y del proyecto compartido con otros centros.

Martínez Samper, C. (2019). Debussy y Monet en el concierto "La danza de los colores". Intervención interdisciplinar de música y pintura. Grado en Bellas Artes. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, N.º 16, setembro, 2019, 129-145. ISSN: 2182-018X. DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i16.8462>

Método

La interdisciplinariedad es una metodología que nos facilita el trabajo colaborativo para desarrollar habilidades de coordinación y de trabajo en equipo. La actividad pluridisciplinar entre Artes Visuales y Música nos lleva fuera del aula y rompe el aislamiento entre las artes. La posibilidad de intervenir en directo durante un concierto, pintando un mural para recrear una obra de Monet, suponía un reto al que no nos habíamos enfrentado. Esta actividad nos llevaba fuera del aula y abría nuevas pautas que rompen la concepción de asignatura estanca. Para evitar la individualización de las materias es necesario promover la interdisciplinariedad dentro de una metodología en la que se busca un conocimiento integral como estrategia pedagógica.

En cuanto a las etapas del proyecto: en diferentes momentos establecemos reuniones para diseñar la intervención. Por ello, nos reunimos con la coordinadora de la actividad (Conservatorio), la profesora de piano Raquel Martínez. Nos facilitaron el programa (repertorio) para calcular los tiempos y el desarrollo pictórico. ¿Cuál será nuestro papel? ¿Cuáles serán nuestros medios para intervenir? Ambas cuestiones son importantes porque además del diseño de la propuesta hay que buscar recursos para llevarla a cabo. Esto suponía conseguir financiación para adquirir papel, pinturas, rodillos y pinceles. Aunque parece una nimiedad no lo es. Sin estos materiales no podríamos participar pues en estas intervenciones es necesario solicitar presupuestos orientativos y concursar en convocatorias para que se nos faciliten una ayuda que permitiese el desarrollo de actividades artísticas. Sería la convocatoria de la Fundación Universitaria “Antonio Gargallo” la que nos facilitó la ayuda económica tan necesaria. Este dato es importante porque los cauces a seguir no siempre son sencillos y la burocracia exige los trámites y los plazos establecidos por las convocatorias. Por ello, nuestra buena voluntad debe ir acompañada de implicación, pero, además, hay que liderar la propuesta, para trasladar el entusiasmo a los estudiantes (una labor del día a día) y debemos coordinar nuestra propuesta, preparar unos presupuestos orientativos, modificar la intervención para adecuarla a la puesta en escena (un ensayo general permite readaptar cada detalle) y ser gestores (buscar financiación). De forma paralela se

Martínez Samper, C. (2019). Debussy y Monet en el concierto “La danza de los colores”. Intervención interdisciplinar de música y pintura. Grado en Bellas Artes. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, N.º 16, setembro, 2019, 129-145. ISSN: 2182-018X. DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i16.8462>

diseña una hoja de sala, el cartel y el díptico del evento. En fin, que detrás de unos minutos en el escenario hay un tiempo “invisible” dedicado a la preparación teórica, la estructuración de cada fase, el reparto de tareas, los ensayos en clase para lograr que lo que parece azaroso en realidad es producto de actividades muy ensayadas durante días. Seguramente, lo señalado puede parecer obvio, pero creo que será útil para quienes se inician en estas metodologías. En muchos momentos, decir “sí” supone un reto, seguido de otros, pero cuando se articula cada una de las fases y se salvan los contratiempos es muy reconfortante.

En la tabla se especifica el organigrama consensuado para llevar a cabo la intervención sobre el escenario. Incluye el orden de actuación, del que se han eliminado los nombres de los estudiantes implicados.

Síntesis del organigrama			
ESTUDIANTES GRADO EN BELLAS ARTES	ESTUDIAN PIANO	REPERTORIO DEBUSSY	ACTIVIDAD SOBRE EL MURAL
2	1	PRELUDIO DE LA SUITE BERGAMASQUE (6'5 min)	CIELO Y EL LAGO. MURAL 1 Y 2
2	1	CLARO DE LUNA (5'30'')	Girar los paneles EL CIELO Y EL LAGO. MURAL 3 Y 4
2	1	GOLLIWOGG'S CAKE-WALK (3'30'')	NENÚFARES 1 Y 2
2	1	ARABESCA Nº1 (5'40'')	NENÚFARES 1 Y 2
2	1	NIÑA DE LOS CABELLOS DE LINO (2'46'')	NENÚFARES 1 Y 2
2	1	LA CATEDRAL SUMERGIDA (6'10'')	PINTURA DE DEDOS. MURAL1 Y 2

Martínez Samper, C. (2019). Debussy y Monet en el concierto “La danza de los colores”. *Intervención interdisciplinar de música y pintura. Grado en Bellas Artes. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES*, N.º 16, setembro, 2019, 129-145. ISSN: 2182-018X. DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i16.8462>

PERFORMANCE 2 ESTUDIANTES 3º CURSO	1	THE SNOW IS DANCING (3'45'')	LA PERFORMANCE
2	1	DOCTOR GRADUS AD PARNASSUM (3'20'')	Girar los paneles NENÚFARES 3 Y 4
2	1	EL PEQUEÑO PASTORCITO (2'20'')	NENÚFARES 3 Y 4
2	1	EL PEQUEÑO NEGRITO (2'15'')	NENÚFARES 3 Y 4
2	1	REVERIE (3'48'')	PINTURA DE DEDOS. CAIDA DE RAMAS. MURAL 3 Y 4
VARIOS	1	LA PLUS QUE LENTE (4'45'')	PONER LOS CD - NENÚFARES ESCENARIO
TOTAL 22	TOTAL 12		

Tabla 1. Organigrama. (Fuente: elaboración propia, 2018).

La percepción sensorial

A partir de esta propuesta podemos entrever que hay un entendimiento entre disciplinas artísticas: música, poesía y pintura. Sonido, palabra y color. Aunque no incluyo una parte de la experiencia vivida, señalaré que el IES Vega del Turia, de Teruel, intervino con la lectura de poesía en francés de poetas del mismo periodo.

Los entrecruzamientos entre diferentes discursos, donde la interpretación se señala como una clave contemporánea, precisan de la creencia en una existencia de “los lenguajes artísticos”. Como señala Simón Marchan Fiz (1987) el *“triumfo de un arte sintáctico en la pintura, la música o la poesía, inmerso en el marco teórico y científico de una investigación artística que era proclive a medirse por la capacidad de formalizarse y controlar sus resultados”* (p. 237). Estructuramos un lenguaje, una sintaxis donde cada elemento se

Martínez Samper, C. (2019). Debussy y Monet en el concierto “La danza de los colores”. *Intervención interdisciplinar de música y pintura. Grado en Bellas Artes. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES*, N.º 16, setembro, 2019, 129-145. ISSN: 2182-018X. DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i16.8462>

relaciona con el próximo para crear una gramática que articula el lenguaje del arte.

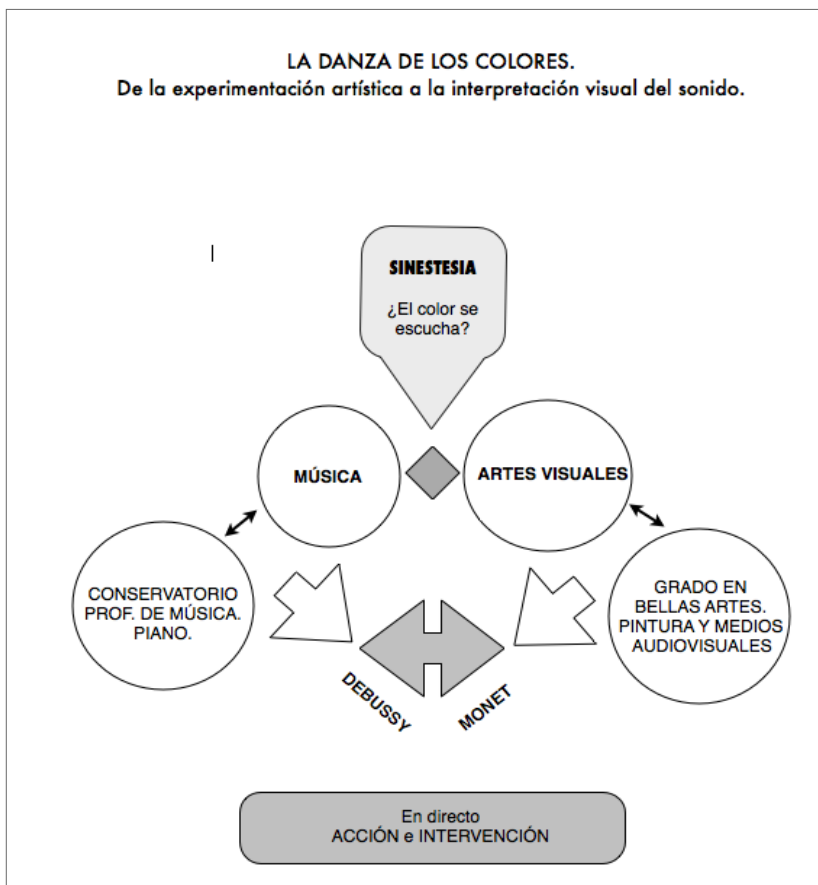

Figura 1. Esquema de la acción (Carmen Martínez, 2017)

Para desarrollar este proyecto, desde el apartado docente, buscamos un puente que enlazase ambas disciplinas a través de los

Martínez Samper, C. (2019). Debussy y Monet en el concierto "La danza de los colores". *Intervención interdisciplinar de música y pintura. Grado en Bellas Artes. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES*, N.º 16, setembro, 2019, 129-145. ISSN: 2182-018X. DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i16.8462>

sentidos. Encontramos en la sinestesia ese punto de encuentro y una invitación para abrir la curiosidad y la necesidad de conocimiento en los estudiantes. Por ello, una forma de encontrar una posibilidad para ampliar el contenido de la materia nos lleva a nuevos retos, como el que nos ocupa y, sobre todo, mejora la capacidad para adquirir seguridad en uno mismo, integrarnos en otras formas de hacer al ser conscientes de que nos enfrentamos a algo nuevo al salir de nuestro espacio de confort.

Un acontecimiento es un suceso especial que no ocurre todos los días y que posee dos características importantes; se realiza en un lugar público y tiene carácter de celebración, es decir, es un evento que está relacionado con el placer social, con la emoción y el disfrute compartido con otras personas. Pero, sobre todas las cosas, un acontecimiento es una experiencia, algo que vivimos en nuestro propio cuerpo, con lo que sufrimos y disfrutamos. Los acontecimientos empiezan siempre con la sensación de EXPECTATIVA (Acaso, 2013, p.167).

Entre los contenidos previos nos aproximamos a la sinestesia, una forma de percepción singular que nos lleva a escuchar los colores y ver la música en color. Parece una paradoja y, sin embargo, es una realidad que afecta al 13,95% (según un estudio desarrollado con 803 participantes encuestados) de la población española, según señala la Dª Helena Melero en su artículo sobre esta temática¹. Junto a estos datos se consultan fuentes que han tratado actividades basadas en esta cuestión. En nuestro caso revisamos las desarrolladas por la Fundación Juan March².

A continuación, procedemos a profundizar en la sinestesia, en qué consiste y cómo abordaremos su importancia en la percepción. Para ello, imaginemos cómo podríamos representar en palabras, lo que llega a nuestros ojos y suena en nuestro oído. Utilizaremos un recurso que puede aproximarnos a esta experiencia perceptiva que afecta a una parte de la población. La esencia de la sinestesia supone la percepción de sensaciones que no responden a unos sentidos específicos. Genera cierta confusión al fundir lo visual y lo sonoro. Un ejemplo que facilite la comprensión de este fenómeno lo encontramos en una estrofa de la poesía titulada "Soledad sonora" de Juan Ramón Jiménez:

Martínez Samper, C. (2019). Debussy y Monet en el concierto "La danza de los colores". Intervención interdisciplinar de música y pintura. Grado en Bellas Artes. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, N.º 16, setembro, 2019, 129-145. ISSN: 2182-018X. DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i16.8462>

*Chopos de música verde
bordean el agua fresca;
a su sombra y a su música
el claro arroyo platea.*

La lectura de estos versos expone alguna de las claves para comprender el fenómeno de la “sinestesia” a partir de la descripción poética; una serie de sensaciones “físicas” posibles nos llevan a crear la imagen y la impresión que nos traslada al cerebro este lenguaje de metáforas sinestésicas. La mezcla sensorial nos hace lectores sensibles cuya percepción se activa en diferentes direcciones. Al igual que una lectura de la descripción que Claude Monet realiza sobre su jardín, de cómo era aquel: Una realidad sensible de agua y color. De flores que flotan en su estanque. Una imagen compuesta para ser pintada, sentida, de colores entre luces y sombras. En algún momento, quien sabe, si Monet sintió, inmerso en su propio paraíso, una particular “soledad sonora” en “la gran alameda bajo los abetos cargados de sombra” (Elder, 2014, p. 25).

Resultados

Los resultados vinieron acompañados de la respuesta del público asistente. La recompensa a toda la labor desarrollada previamente fue muy positiva. No tanto por el reconocimiento social sino por el cambio de actitud de los estudiantes, su implicación y cómo quienes no se veían capaces de intervenir frente al público, se sienten ilusionados por lograr vencer su timidez y el reto en sí mismo. Comprueban que son capaces y están preparados para enfrentarse a retos futuros además de elevar, en algunos casos, su autoestima dejando a un lado la inseguridad inicial.

Cuando lo que ocurre en el aula se conecta con la vida real logramos que el conocimiento pase de ser una representación a ser una experiencia, de algo ajeno a ser algo nuestro, y de ser muerto a ser vivo (Acaso, 2013, p. 37).

PROGRAMA PLURIDISCIPLINAR:
 Conservatorio Profesional de Música,
 I.E.S. Vega del Turia y Grado en Bellas Artes de Teruel

IDEA:
 Raquel Martínez Jiménez,
 Juan García Collazos y Carmen Alcodari Mateo
 Conservatorio Profesional de Música de Teruel. Depto. de Tecla

PARTICIPAN:
 I.E.S. VEGA DEL TURIA (Teruel)
 FACULTAD CC., SS. Y HUMANAS. Grado en Bellas Artes (Teruel)

COORDINACIÓN:
 Raquel Martínez Jiménez (Conservatorio de Música, Piano)
 Ascensión Torres García (IES Vega del Turia, Francés)
 Taciano Laredo Torres (Grado en Bellas Artes. Recursos intermedia)
 Carmen Martínez Samper (Grado en Bellas Artes. Pintura)

COLABORADORES:
 Álvaro Pérez Cantalapiedra (Conservatorio de Música de Teruel)
 Mª Asunción Latorre Sancho (IES Vega del Turia)

Conservatorio Profesional de Música de Teruel, IES Vega del Turia y Grado en Bellas Artes

Centenario de Claude Debussy

Música

Poesía

Pintura

y Audiovisual

LA DANZA DE LOS COLORES: Debussy y Monet en concierto

Salón de Actos de la
 Facultad de Ciencias Sociales
 Y Humanas de Teruel
 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FECHA y HORA
 8 de mayo de 2018
 19 horas

Colaboran:

Vicerrectorado para el Campus de Teruel
 Universidad Zaragoza

Diputación de Teruel

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA TERUEL

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Teruel
 Universidad Zaragoza

Figura 2. Díptico (Carmen Martínez, 2018).

Revisadas las competencias básicas (CB) y generales (CG) de la guía docente de la asignatura, observamos que los estudiantes, tras la intervención, son más competentes para:

CB2. Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional (...).

CB4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Además de forma más general, desarrollan:

CG01. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

CG04. Capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto) crítica en el trabajo artístico.

CG05. Capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica. Desarrollar la percepción mental más allá de lo retiniano.

Martínez Samper, C. (2019). *Debussy y Monet en el concierto "La danza de los colores". Intervención interdisciplinar de música y pintura. Grado en Bellas Artes. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES*, N.º 16, setembro, 2019, 129-145. ISSN: 2182-018X. DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i16.8462>

CG14. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.

También hacemos, de esta propuesta, un compromiso social del artista al participar en una actividad sin ánimo de lucro.

Otras competencias específicas nos señalan la importancia del: CE12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico.

CE14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte.

Figura 3. Estudiantes en el aula: Ensayo (Carmen Martínez, 2018).

Las destrezas que se ponen en práctica desarrollan y facilitan la comprensión del lenguaje pictórico, de los recursos visuales y materiales aplicados, además del trabajo de equipo coordinado, estructurado y ordenado para que nuestra intervención no afecte de forma negativa al grupo.

Martínez Samper, C. (2019). Debussy y Monet en el concierto “La danza de los colores”. *Intervención interdisciplinar de música y pintura. Grado en Bellas Artes. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES*, N.º 16, setembro, 2019, 129-145. ISSN: 2182-018X. DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i16.8462>

*Figura 4. Estudiantes durante la intervención
(Fuente: Miguel A. Artigas, 2018).*

Desarrollamos el tema mientras suena la música. Dos estudiantes de pintura intervienen de forma paralela a un pianista. De forma ordenada a cada pieza de Debussy le va a acompañar el color que van aplicando los pintores de primer curso de Bellas Artes.

Se habían preparado cuatro paneles (de papel espacial) y el resultado final alcanza ocho metros, que se expuso en el Hall de la Facultad durante dos días.

A nivel docente, ¿se cumplen objetivos de la asignatura que impartimos? Vayamos a la guía docente de Color I (Universidad de Zaragoza, España) y observamos:

Que es capaz de llevar a cabo un proceso creativo consecuente con los conceptos, materiales y procedimientos elegidos en cada trabajo particular, aplicando los conocimientos adquiridos. Que es capaz de idear, proyectar y producir un trabajo u obra a partir de las pautas elegidas. Que es capaz de analizar y emitir un juicio crítico del trabajo que realiza.

El estudiante tiene capacidad de enfrentarse a retos y resolver, con los medios aprendidos, y el apoyo recibido en clase, los problemas que puedan plantearse. Son capaces de trabajar en

Martínez Samper, C. (2019). Debussy y Monet en el concierto "La danza de los colores". Intervención interdisciplinar de música y pintura. Grado en Bellas Artes. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, N.º 16, setembro, 2019, 129-145. ISSN: 2182-018X. DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i16.8462>

equipo y estructurar sus distintas intervenciones. Conocen a otros estudiantes y sus formas de trabajo. Pueden relacionar diferentes disciplinas en un mismo proyecto. Valoran el aprendizaje a través de la experiencia vivida.

Discusión

De la tarea desarrollada, se alcanzan varios de los objetivos planteados en esta intervención y su contribución positiva para alcanzar unas metas:

- Fundamentar el interés hacia distintas formas de expresión artística para mejorar la experiencia formativa en la Universidad.
- Fomentar la creatividad y estimular la capacidad de planificación.
- Integrar el interés del docente en la experiencia reflexiva y la implicación de los estudiantes.
- Integrar el proyecto en la actividad del curso.

Los principales resultados observados en el grupo:

- Adquieren seguridad en sí mismos.
- Asumen su papel dentro del equipo de trabajo.
- Manejan grandes formatos sin dificultad.
- El aprendizaje es significativo y la participación activa.
- Son más responsables y comprometidos con el arte y su labor social.

Nuestra intervención mural terminó con la distribución por el suelo del escenario de una serie de CDs reciclados, que con papel de color coral (se formaban los pétalos de los nenúfares) representaban el agua sobre el suelo de la actuación. De esta forma el evento se llenó de impresiones: color, sonido, palabra, objeto, acción.

Todo lo desarrollado hasta aquí nos anima a seguir trabajando en esta línea donde las asignaturas no se consideran estancas para, con ello, poder dar una visión ampliada del arte.

La contribución social para difundir la cultura, para apoyarnos entre diferentes disciplinas, nos plantea un reto para un entendimiento tan necesario hoy en día al valorar las diferencias culturales como un valor que suma y no resta. Estos valores nos llevan a una ética que, frente a las actitudes que segregan, creemos

necesario incentivar desde el aula, colaborando en favor del entendimiento y la comunicación.

Referencias

- AAVV. (2011). *Didáctica de las Bellas Artes y la cultura visual*, Madrid: Akal.
- Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Acaso, M. (2013). *rEDUvolución. Hacer la revolución en la educación*. Barcelona: Paidós.
- Elder, M. (2014). *Conversaciones en Giverny con Claude Monet*. Almería: Ediciones Confluencias.
- García Collazos, J., & Martínez Samper, C. (2016). "MUDAR LA PIEL_Intervención efímera". *DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES*, 9 (2016), 45-54.
- Larraz, N. (2013). Desarrollo de la creatividad artística en la educación secundaria. *Journal for Educators, Teachers and Trainers*, 5(1), 151-161.
- Marchan Fiz, S. (1987). *La estética en la cultura*. Madrid: Alianza Forma.
- Repollés, J. (2011). *Genealogías del arte contemporáneo*. Madrid: Akal - Bellas Artes.
- Winnero, E.; Goldstein, T.; Vincent-Lancrin, S. (2014). Resultados de la creatividad de la educación artística. En *¿El arte por el arte? La influencia de la educación artística* (pp. 173-184). México: OCDE. Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/education/el-arte-por-el-arte_9789264224902-es

Para saber más sobre la autora...

Carmen Martínez Samper

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Coordina los Seminarios "Arte y oficios. Experiencias inéditas" en 2012 y 2013. Ha comisariado varias exposiciones (recientemente, Adolfo Jarreta, maestro del fuego y Sin una mirada no hay paisaje en 2018). Miembro del Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín, en la actualidad coordina la edición de la revista *Rehalda* del mismo.

Martínez Samper, C. (2019). Debussy y Monet en el concierto "La danza de los colores". Intervención interdisciplinar de música y pintura. Grado en Bellas Artes. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, N.º 16, setembro, 2019, 129-145. ISSN: 2182-018X. DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i16.8462>

Participa en exposiciones tanto colectivas como individuales y en congresos, tanto nacionales como internacionales, vinculados a sus intereses investigadores.

En su investigación se dan constantes interferencias entre disciplinas: la Arquitectura Tradicional, el Patrimonio Cultural, Educación y el Arte Contemporáneo como medio para comunicar desde diferentes disciplinas (artes visuales y música) un discurso artístico donde la memoria y el territorio están muy presentes.

Como citar este artículo...

Martínez Samper, C. (2019). Debussy y Monet en el concierto "La danza de los colores". Intervención interdisciplinar de música y pintura. Grado en Bellas Artes. *DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES*, 16, 129-145.

DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/dreh.v0i16.8462>

¹ Los datos que se facilitan corresponden a un muestreo realizado entre 803 personas (570 mujeres y 211 hombres, 22 no declarados) por los autores del artículo que se cita a continuación: Melero H., Peña-Melián A., Ríos-Lago M. (2015). "¿Colores, sabores, números?: la sinestesia en una muestra española". *Rev Neurol* 2015; 60: 145-50.

² Se trata de una propuesta didáctica donde se trata la vinculación de la música con las artes plásticas y la percepción sinestésicas. Disponible en: <http://recursos.march.es>conciertos>.