

Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación

Carrera de Artes Plásticas

LA MÚSICA CLÁSICA COMO REFERENTE PARA LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CON ÉNFASIS EN LA COLORIMETRÍA, CON BASE EN LA EXPERIENCIA PERSONAL.

Tesis previa a la obtención del
título de Licenciado en Artes
Plásticas: Mención Pintura.

AUTOR:

Alex Xavier Arrobo Lazo.

DIRECTOR:

Mg. Sc. Franco Estuardo Figueroa Castillo.

Loja-Ecuador

2024

Certificación

Facultad
de la Educación,
el Arte y la Comunicación.

Carreras de:
Artes Plásticas,
Artes Visuales.

CERTIFICACIÓN

Lic. Mg. Sc.
Estuardo Figueroa Castillo
DIRECTOR DE TESIS.

CERTIFICA:

Haber asesorado y monitoreado con pertinencia y severidad científica la ejecución de la tesis:
LA MÚSICA CLÁSICA COMO REFERENTE PARA LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CON ÉNFASIS EN LA COLORIMETRÍA, CON BASE EN LA EXPERIENCIA PERSONAL. De la autoría del señor estudiante. **Alex Xavier Arrobo Lazo.**

Por lo que autoriza su presentación, defensa y demás tramite correspondientes a la obtención del grado de licenciado.

Loja, 16 de julio de 2024

FRANCO ESTUARDO
FIGUEROA CASTILLO

Lic.Mg. Sc. Estuardo Figueroa Castillo
DIRECTOR DE TESIS.

Autoría

Yo, **Alex Xavier Arrobo Lazo**, declaro ser autor del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido del mismo. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.

Firma:

Autor: Alex Xavier Arrobo Lazo.

Cédula: 1105159659

Fecha: 14 de agosto 2023.

Correo electrónico: alex.arrobo@unl.edu.ec

Teléfono: 0984597670

Carta de autorización de tesis por parte del autor, para consulta, reproducción parcial o total y publicación electrónica del texto completo.

Yo **Alex Xavier Arrobo Lazo**, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis titulado: **LA MÚSICA CLÁSICA COMO REFERENTE PARA LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CON ÉNFASIS EN LA COLORIMETRÍA, CON BASE EN LA EXPERIENCIA PERSONAL.**, como requisito para optar por el título de **licenciado en Artes Plásticas, mención: Pintura**; autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio Digital Institucional, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, suscribo, en la ciudad de Loja a los catorce días del mes de agosto del dos mil veinticuatro.

Firma:

Autor: Alex Xavier Arrobo Lazo.

Cédula: 1105159659

Dirección: Loja-Ecuador, Zamora Huayco, calles: Río Ucayali & Río Guepi.

Correo electrónico: alex.arrobo@unl.edu.ec

Teléfono : 0984597670

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Mg. Sc. Franco Estuardo Figueroa Castillo.

Dedicatoria

Dedico el presente trabajo de investigación en primer lugar, a Dios por ser mi fuente constante de inspiración, brindándome la fuerza necesaria en los momentos más difíciles de este proceso académico. A mi padre, Telmo Arrobo, por sé el pilar más importante en mi vida. Su apoyo incondicional, paciencia y dedicación me han enseñado valiosas lecciones, resaltando que todo sacrificio tiene su merecida recompensa. A mi madre, Nancy lazo , por su inquebrantable amor, cariño y apoyo constante, superando la barrera de la distancia física. Con un profundo sentido de gratitud y respeto, para ustedes.

Alex Xavier Arrobo Lazo

Agradecimiento

Quiero manifestar mi sincero agradecimiento a la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, y en particular, a la Carrera de Artes Plásticas, por brindarme la oportunidad de crecimiento académico y adquisición de habilidades fundamentales para mi desarrollo profesional. Agradezco a mi director de tesis por su dedicación y guía valiosa durante el proceso investigativo. Asimismo, a los respetados profesores de la Carrera de Artes Plásticas, quienes han influido positivamente en mi formación. A mis familiares y amigos, les expreso mi más profundo agradecimiento por su apoyo continuo.

Alex Xavier Arrobo Lazo

Índice de contenidos

Portada	i
Certificación	ii
Autoría	iii
Carta de autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
Índice de contenidos	vii
Índice de figuras:	x
Índice de anexos:	xiii
1 Título	1
2 Resumen	2
Abstract	3
3 Introducción	4
4 Marco Teórico	6
Capítulo I	6
4.1 Fundamentación Artística.....	6
4.1.1 El Abstraccionismo en el Arte.....	6
4.1.1.1 Características del Abstraccionismo.....	10
4.1.1.2 Principal tipo de Arte Abstracto.....	10
4.1.1.2.1 La Abstraccion lirica, informal o emotiva.....	10
4.1.1.2.2 La Abstraccion geometrica , estructural o racional	14
4.1.1.2.2.1 Neoplasticismo.....	16
4.1.2 El Color en el Arte Plástico.	17
4.1.2.1 Teoria del Color.....	20

4.1.2.2 Simbología y uso cultural de los colores.....	23
4.1.2.3 Psicología del color.....	26
4.2 Referentes Artísticos.....	29
4.2.1 Wassily Kandinsky.....	29
4.2.2 Piet Mondrian	32
4.3 Fundamentación Estética.....	34
4.3.1 Lo Bello	34
4.3.2 Lo Sublime	35
Capítulo II.....	37
4.4 La Música	37
4.4.1 Características de la Música.....	42
4.4.2 La Música Clásica.....	45
4.4.3 Psicología y efectos de la Música Clásica.....	50
4.4.4 Efectos de la Música Clásica y su relación con el color.....	51
4.5 Fundamentación filosófica.....	54
4.5.1 Psicología de la música.....	54
4.5.2 El existencialismo.....	56
Capítulo III	58
4.6 Propuesta artística.....	58
4.6.1 Etapa de pre producción.....	58
4.6.1.1 Referentes musicales.....	59
4.6.1.1.1 Obra 1 " A town with an Ocean View" de Joe Hisaishi.....	59
4.6.1.1.2 Obra 2 " Serenade" de Franz Schubert.....	61
4.6.1.1.3 Obra 3 "Nocturno N° 3. Sueño de amor" de Franz Liszt.....	61
4.6.1.1.4 Obra 4 "Vals No. 2" de Dmitri Shostakovich.....	62

4.6.2	Etapa de producción.....	63
4.6.2.1	Elaboración de dibujos preparatorios.....	63
4.6.2.2	Elaboración de bocetos.....	65
4.6.2.3	Etapa creativa y ejecución: producción de obras.....	67
4.6.3	Etapa de post producción.....	70
4.6.3.1	Diseño y elaboración de carteles promocionales.....	71
4.6.3.2	Catálogo artístico.....	73
4.6.3.3	Montaje de la obra.....	74
4.6.3.4	Registro fotográfico de la exposición.....	77
4.6.3.5	Visita guiada.....	78
4.6.3.6	Divulgación de la obra por medio de las redes sociales.....	78
5	Metodología	79
6	Resultados	81
6.1	Resultados en Función de la Propuesta.....	81
6.1.1	Obra 1. El vals de la flor.....	82
6.1.2	Obra 2. Serenata.....	84
6.1.3	Obra 3. Lamento de primavera.....	86
6.1.4	Obra 4. Danza.....	88
7	Discusión	90
8	Conclusiones	92
9	Recomendaciones	93
10	Bibliografía	94
11	Anexos	104

Índice de figuras:

Figura 1. Kandinsky, W. (1910). “Primera acuarela abstracta” [Acuarela, 49,6 cm x 64,8 cm]. Recuperado de: https://acortar.link/1Rzg0a4	8
Figura 2. Kandinsky, W. (1911). “Sobre lo espiritual en el arte” [Portada del libro <i>Über das Geistige in der Kunst</i> , Munich, R. Piper & Co., 1911]. Recuperado de: https://acortar.link/OaAwOF	9
Figura 3. Kandinsky, W. (1923). “Lírica sobre blanco / On white ii” [Pintura]. Recuperado de: https://acortar.link/uCfL0X	12
Figura 4. Mondrian, P. (1923). “Composition A” [Pintura óleo sobre canvas]. Galería Nacional de Arte Moderno, Italy Recuperado de: https://acortar.link/DbRX0q	17
Figura 5. Arrobo, A. (2023). Paleta de colores a lo largo de la historia del arte [Imagen informativa].....	19
Figura 6. Círculos cromáticos desarrollados por Isaac Newton en 1666 y Moses Harris en 1777 [Captura de pantalla]. Recuperado de: https://acortar.link/qi26KM	21
Figura 7. Arrobo, A. (2022). Maneras de combinar el color [Imagen informativa].	22
Figura 8. Kandinsky, W. (1923). “Composición VIII” [Pintura]. Recuperado de: https://acortar.link/qH7ATu	31
Figura 9. Mondrian, P. (1943). “Broadway Boogie Woogie” [Pintura]. Recuperado de: https://acortar.link/HCYLxL	33
Figura 10. Villazón, A. (2024). Aerófonos Prehistóricos, flautas de hueso [Fotografía]. Recuperado de: https://acortar.link/6dtahl	38
Figura 11. Mejías, A. (2010). Instrumentos del antiguo Egipto [Fotografía]. Recuperado de: https://acortar.link/nKVqbQ	39
Figura 12. Ortiz, M. (2018). Instrumentos musicales griegos [Fotografía]. Recuperado de: https://acortar.link/98e8Zh	40
Figura 13. Encuentro. (2018). El canto gregoriano en las celebraciones litúrgicas. [Captura de pantalla]. Recuperado de: https://acortar.link/NRyg04	40
Figura 14. Antillanca, P. (2016) Transcripción de un fragmento de “Una Ciudad con Vista al Mar”, versión piano [Captura de pantalla]. Recuperado de: https://acortar.link/jEpXpF	60

Figura 15. Arrobo, A. (2023). Dibujos preparatorios en base a la pieza "A Town with an Ocean View" de Joe Hisaishi, designada como referente musical de la Obra 1 [Fotografías].	63
Figura 16. Arrobo, A. (2023). Dibujos preparatorios en base a la pieza "Serenata" de Franz Schubert, designada como referente musical de la Obra 2 [Fotografías].....	64
Figura 17. Arrobo, A. (2023). Dibujos preparatorios en base a la pieza. "Nocturno N° 3. Sueño de amor" de Franz Liszt, designada como referente musical de la Obra 3 [Fotografías].	64
Figura 18. Arrobo, A. (2023). Dibujos preparatorios en base a la pieza. "Vals No. 2" de Dmitri Shostakovich, designada como referente musical de la Obra 4 [Fotografías].	65
Figura 19. Arrobo, A. (2023). Bocetos a color, Obra 1: Realizada con lápices de colores [Fotografía].....	66
Figura 20. Arrobo, A. (2023). Bocetos a color, Obra 2: Realizada con lápices de colores [Fotografía].....	66
Figura 21. Arrobo, A. (2023). Boceto a color, Obra 4: Realizada con lápices de colores [Fotografía].....	66
Figura 22. Arrobo, A. (2023). Boceto a color, Obra 3: Realizada con lápices de colores [Fotografía].....	66
Figura 23. Arrobo, A. (2023). Proceso de experimentación, Obra 1, acrílico sobre lienzo [Fotografía].....	68
Figura 24. Arrobo, A. (2023). Proceso de experimentación, Obra 2, acrílico sobre lienzo [Fotografía].....	68
Figura 25. Arrobo, A. (2023). Proceso de experimentación, Obra 3, acrílico sobre lienzo [Fotografía].....	69
Figura 26. Arrobo, A. (2023). Proceso de experimentación, Obra 4 [Fotografía].....	69
Figura 27. Carrera de Artes Plásticas. (2023). Cartel promocional. [Fotografía.]. Recuperado de https://acortar.link/0mnHiv	71
Figura 28. Museo Puerta de la Ciudad. (2023). Cartel promocional. [Fotografía.]. Recuperado de https://acortar.link/e8U5CF	72
Figura 29. Cueva, E. (2023). Diseño y elaboración de afiche. Post de invitación [Fotografía]	72
Figura 30. Cueva, E. (2023). Diseño y elaboración de Catálogo. [Captura de pantalla]	73
Figura 31. Cueva, E. (2023). Diseño y elaboración de Catálogo. [Captura de pantalla]	73

Figura 32. Cueva, E. (2023). Diseño y elaboración de Catálogo. [Captura de pantalla] 73

Figura 33. Cueva, E. (2023). Diseño y elaboración de Catálogo. [Captura de pantalla] 74

Figura 34. Arrobo, A. (2023). Montaje de obras previo a la inauguración de la exposición. [Fotografías] 74

Figura 35. Arrobo. A. (2023). "A Town with an Ocean View" de Joe Hisaishi versión orquesta y solo de piano, referente musical designado para la obra número 1 [Código QR]. Recuperado de <https://acortar.link/4LnCM7> y de <https://acortar.link/o4ybwN>.....75

Figura 36. Arrobo.A. (2023). "Serenata" de Franz Schubert, referente musical designado para la obra número 2 [Código QR]. Recuperado de <https://acortar.link/BTdCIC> 75

Figura 37. Arrobo. A. (2023). "Nocturno N° 3. Sueño de amor" de Franz Liszt, referente musical designado para la obra número 3 [Código QR]. Recuperado de <https://acortar.link/uxxJ2A>.....76

Figura 38. Arrobo. A. (2023). "Vals No. 2" de Dmitri Shostakovich, referente musical designado para la obra número 4 [Código QR]. Recuperado de <https://acortar.link/maQ4Az> 76

Figura 39. Museo Puerta de la Ciudad. (2023). Fotografía grupal de artistas expositores y docentes, durante la inauguración de la exposición colectiva “Fragmentos del ser Expresiones Fusionadas”. [Fotografía].....77

Figura 40. Museo Puerta de la Ciudad. (2023). Inauguración de la exposición “Fragmentos del ser Expresiones Fusionadas”, artistas expositores y docentes. [Fotografía].....77

Figura 41. Arrobo. A (2023). Inauguración de la exposición “Fragmentos del ser Expresiones Fusionadas. [Fotografía].....77

Figura 42. arrobo, A. (2023). Divulgación de la obra en YouTube. [Video]. 78

Figura 43. Arrobo, A. (2023). El vals de la flor. Acrílico sobre lienzo. 80 cm x 100 cm. [Pintura]. 82

Figura 44. Arrobo, A. (2023). Serenata. Acrílico sobre lienzo. 80 cm x 100 cm. [Pintura]. 84

Figura 45. Arrobo, A. (2023). Lamento de primavera. Acrílico sobre lienzo. 100 cm x 80 cm. [Pintura]......86

Figura 46. Arrobo, A. (2023). Danza. Acrílico sobre lienzo. 80 cm x 100 cm. [Pintura]. 88

Índice de anexos:

Anexo 1. Arrobo, A. (2023). Ficha técnica de obra “Composición VIII”, de Wassily Kandinsky.	104
Anexo 2. Arrobo, A. (2023). Ficha técnica de la obra “Broadway Boogie Woogie”, de Piet Mondrian.....	105
Anexo 3. Arrobo, A. (2023). Guías de observación y análisis de imágenes [Captura de pantalla].	106
Anexo 4. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 1 [Captura de Pantalla].....	107
Anexo 5. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 2 [Captura de Pantalla].....	107
Anexo 6. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 3 [Captura de Pantalla].....	108
Anexo 7. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 4 [Captura de Pantalla].....	108
Anexo 8. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 5 [Captura de Pantalla].....	109
Anexo 9. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 6 [Captura de Pantalla].....	109
Anexo 10. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 7 [Captura de Pantalla].....	110
Anexo 11. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 8 [Captura de Pantalla].....	110
Anexo 12. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 9 [Captura de Pantalla].....	111
Anexo 13. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 10 [Captura de Pantalla].....	111
Anexo 14. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 11 [Captura de Pantalla].....	112
Anexo 15. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 12 [Captura de Pantalla].....	112
Anexo 16. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 13 [Captura de Pantalla].....	113
Anexo 17. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 14 [Captura de Pantalla].....	113
Anexo 18. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 15 [Captura de Pantalla].....	114
Anexo 19. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 16 [Captura de Pantalla].....	114
Anexo 20. Certificado de traducción del Resumen.....	115

1. Título

**LA MÚSICA CLÁSICA COMO REFERENTE PARA LA EXPRESIÓN
ARTÍSTICA CON ÉNFASIS EN LA COLORIMETRÍA, CON BASE EN LA
EXPERIENCIA PERSONAL.**

2. Resumen

La presente investigación, titulada **LA MÚSICA CLÁSICA COMO REFERENTE PARA LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CON ÉNFASIS EN LA COLORIMETRÍA, CON BASE EN LA EXPERIENCIA PERSONAL.**, plantea la elaboración de una propuesta artística abstracta, donde el color y la forma toman un rol simbólico estrechamente vinculado a las emociones, sensaciones, estados de ánimo, recuerdos y experiencias personales vividas por el autor provocadas por dicha corriente musical.

Para lograr este propósito, se ha llevado a cabo una amplia investigación de enfoque cualitativo en la que se aplicó la recolección y análisis de datos bibliográficos respaldados en base a fuentes confiables. Aplicando los métodos historicista, deductivo, inductivo y de análisis de imágenes para extraer información relacionada con los aspectos teóricos, conceptuales y referenciales del abstraccionismo lírico y del neoplasticismo, así como analizar los aspectos teóricos, simbólicos y psicológicos del color y su relación con la música clásica. Para finalmente usar el método experimental con el fin de desarrollar procesos de preproducción, producción y postproducción artística.

Al culminar el proceso investigativo, se materializó una propuesta pictórica que fusiona los aspectos teóricos y prácticos, resultado de la reinterpretación personal de cuatro pistas musicales clásicas, retomando características similares al trabajo realizado por los artistas Wassily Kandinsky y Piet Mondrian. Por lo que, en ella, se encuentran plasmadas una amplia variedad de manchas, colores y formas, cuya carga simbólica evoca la experiencia individual del autor durante sus procesos creativos en relación a los efectos de la música, sin ser una representación objetiva de la realidad.

Palabras claves: *Abstraccionismo; Abstraccionismo lírico Neoplasticismo; Música Clásica; Color; Forma; Experiencia Personal.*

Abstract.

The present research, titled CLASSICAL MUSIC AS A REFERENCE FOR ARTISTIC EXPRESSION WITH AN EMPHASIS ON COLORIMETRY, BASED ON PERSONAL EXPERIENCE, proposes the development of an abstract artistic proposal where color and form take on a symbolic role closely linked to the emotions, sensations, moods, memories, and personal experiences of the author, provoked by this musical genre.

To achieve this goal, extensive qualitative research was conducted, involving the collection and analysis of bibliographic data supported by reliable sources. Applying historicist, deductive, inductive, and image analysis methods to extract information related to the theoretical, conceptual, and referential aspects of lyrical abstractionism and neoplasticism, as well as to analyze the theoretical, symbolic, and psychological aspects of color and its relationship with classical music. Finally, the experimental method was used to develop processes of artistic pre-production, production, and post-production.

Upon completing the investigative process, a pictorial proposal was materialized that fuses theoretical and practical aspects, resulting from the personal reinterpretation of four classical musical tracks, incorporating characteristics similar to the work of artists Wassily Kandinsky and Piet Mondrian. Thus, it includes a wide variety of stains, colors, and forms, whose symbolic load evokes the author's individual experience during their creative processes in relation to the effects of music, without being an objective representation of reality.

Keywords: Abstractionism; Lyrical Abstractionism; Neoplasticism; Classical Music; Color; Form; Personal Experience.

3. Introducción

Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los artistas interesados por descubrir nuevas formas de expresión con un sentido del presente y un ansia de romper con los estilos del pasado dan paso a las Vanguardias, movimientos artísticos que abandonan la imitación de la naturaleza para centrarse en el lenguaje de las formas, los colores y la composición. Entre estos se encuentra el Arte Abstracto, corriente artística en la que predominan las ideas, emociones y sensaciones sobre la figuración del entorno, alejándose de la representación concreta de la realidad existente, proponiendo una nueva.

En este sentido, la presente investigación titulada LA MÚSICA CLÁSICA COMO REFERENTE PARA LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CON ÉNFASIS EN LA COLORIMETRÍA, CON BASE EN LA EXPERIENCIA PERSONAL., se enfoca en el estudio de los contextos, características, aspectos plásticos formales y estéticos del arte abstracto lírico y del neoplasticismo, así como la interpretación de los aspectos simbólicos del color relacionados con los efectos emocionales, sensoriales y recuerdos individuales provocados por este género musical.

El interés del presente trabajo radica principalmente en lo académico, lo social y en el ámbito artístico ya que se busca ampliar los conocimientos de dichas corrientes, tomando como referencia la obra de Wassily Kandinsky y Piet Mondrian, quienes se consideran afines a la propuesta pictórica planteada. Llevando a cabo una experimentación sensorial, técnica y material, dando como resultado una producción pictórica, cuyo contenido subjetivo evoque el sentir íntimo del artista, y que a su vez invite al público a explorar la experiencia emocional del autor y a reinterpretar el significado de sus obras, desde su propia perspectiva.

Para el desarrollo de la investigación se empleó los métodos: historicista, deductivo, inductivo y de análisis de imágenes (iconográfico e iconológico) lo que permitió recopilar y analizar información sobre los aspectos teóricos, conceptuales y referenciales del Abstraccionismo Lírico, Neo plasticismo y de la Música Clásica, incluyendo la interpretación de los aspectos simbólicos del color y su relación con esta corriente musical. Finalmente, se aplicó el método experimental para crear la propuesta pictórica que toma como referencia los efectos psicológicos y sensoriales personales provocados por distintas melodías, para transformarlas en colores y formas dentro del lienzo.

La tesis comprende tres capítulos; el primero aborda aspectos históricos, conceptuales, referenciales y estéticos, para la comprensión del Arte Abstracto, en especial del Abstraccionismo Lírico y del Neoplasticismo, sumado a ello, un estudio profundo acerca del el Color en el Arte Plástico, y el análisis de dos referentes artísticos vanguardistas, como: Wassily Kandinsky y Piet Mondrian, grandes representantes de dichos tipos de expresión plástica.

El segundo capítulo analiza información acerca de la música clásica y los efectos que esta tiene en el ser humano en su vida cotidiana y durante los procesos creativos. Asimismo, se examina el fenómeno de la sinestesia y la asociación del color con el sonido musical. Además, se revisa información sobre la psicología de la música y la corriente filosófica existencialista.

Por otro lado, el tercer capítulo corresponde a la sistematización del desarrollo, ejecución y exposición de la propuesta plástica, sintetizada en tres fases: preproducción, producción y postproducción. Como resultado, se obtiene un trabajo pictórico experimental que combina características del arte abstracto lírico y del neoplasticismo, además de darle un enfoque simbólico al color en relación a los efectos psicológicos y sensoriales producidos por cuatro piezas de música clásica, bajo una estética bella y sublime. Con el objetivo de examinar y exponer las emociones, estados de ánimo y experiencias personales del artista a través de la forma y el color, explorando lo subjetivo y lo intuitivo de una manera no figurativa. Todo esto sin dejar de lado la búsqueda de la armonía visual a través de la composición equilibrada y la simplificación, creando así una experiencia estética única.

4. Marco Teórico

Capítulo I

4.1. Fundamentación Artística

4.1.1 El Abstraccionismo en el Arte

A través del devenir de los tiempos, el arte ha fungido como un testigo elocuente de nuestra evolución cultural y creativa, reflejando nuestras expresiones, emociones y visiones del mundo. En este contexto diverso, el arte abstracto se presenta como un estilo de expresión artística en el que las ideas y el sentir toman primacía sobre la reproducción fiel de la realidad, simplificando los elementos concretos y específicos de este.

Hay quienes consideran sus inicios en épocas tan remotas como la prehistoria, debido a la existencia de representaciones esquemáticas y signos simbólicos que proponen una síntesis de formas, y que transmiten significados más allá de la mera representación figurativa. Otros sugieren sus comienzos en algunas de las representaciones ornamentales y caligráficas del arte Islámico del siglo VII al IX, por no ser objetivamente figurativas. O en la pintura no representativa desarrollada en Asia durante el siglo XIII. Así como en algunas de las obras pictóricas realizadas por William Turner durante los siglos XVIII y XIX, tales como *Snow Storm* (Tormenta de nieve), *Amanecer con monstruos*, entre otras, en las que se puede percibir ya un adelanto importante a lo que posteriormente sería el abstraccionismo. Sin embargo, lo más acertado es hablar de sus orígenes a partir del siglo XIX y el siglo XX, épocas marcadas por grandes acontecimientos históricos y avances tecnológicos, que dieron paso a la llegada de los “ismos”, corrientes artísticas de vanguardia yuxtapuestas y de poca duración que pretendían alejarse de las convencionalidades academicistas, trayendo consigo nuevos logros plásticos contruidos desde diferentes enfoques (La Rubia de Prado, 2009; García Fabela, 2015; Mascarell Gómez, 2015).

En las primeras décadas del siglo XIX uno de los aspectos más destacados que influiría en la transformación de la concepción artística sería la irrupción de la fotografía. Esta nueva forma de capturar imágenes permitía realizar muchas de las tareas que anteriormente se asignaban a la pintura, pero esta vez de una manera más eficiente: rápida, precisa y económica. Las funciones vinculadas al registro histórico, retratos y otras representaciones que antes solían estar al servicio del clero y la aristocracia hallaron en esta una alternativa que solventaba especialmente las

limitaciones temporales y económicas de la pintura, marcando un cambio significativo en la finalidad y percepción de la creación artística.

Lo que provocó el surgimiento de los primeros precursores del arte abstracto. Después de la influencia de William Turner, los pintores impresionistas, como Edgar Degas, Édouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre Auguste Renoir, Mary Cassatt, entre otros, desafiaron las normas del Salón Oficial y propusieron el estudio de la luz, el color y la forma. Estos artistas capturaron estos elementos en impresiones visuales no detalladas de escenas reales, liberándose de la obligación de reproducir fielmente el objeto. Un ejemplo destacado es la última etapa de Claude Monet, quien creó obras casi abstractas mediante "grandes lienzos con vertiginosos manchones de colores, aplicados directo sobre la imprimatura" (González, 2017).

Posteriormente llegaría el posimpresionismo, uno de los movimientos artísticos que serviría también de impulso para a la pintura abstracta, pues artistas como Cézanne, cambiarían el paradigma artístico, liberando la pintura de la necesidad de representar, abriendo nuevas posibilidades expresivas a través del material, la escala, el efecto, el símbolo y el concepto influyendo en tendencias posteriores como el cubismo y el futurismo, que a su vez dieron lugar a diversas corrientes modernas. Luego del impresionismo y posimpresionismo llegarían las Vanguardias históricas, consolidándose esta terminología durante el "primer decenio del siglo XX, sustituyendo en el lenguaje artístico a las expresiones hasta el momento habituales de arte independiente, arte vivo, escuelas modernas, etc" (Seguí Aznar & Mulet Gutiérrez, 1992).

Durante la época de las Vanguardias es fundamental resaltar la participación de movimientos artísticos que han tenido un impacto significativo y constituyen un acercamiento al arte abstracto objetual. Entre estos, se presentan el fauvismo, que simplifica los referentes mediante el uso del color; el futurismo, que busca interpretar el movimiento y la velocidad; el expresionismo, que distorsiona la realidad para expresar el sentir del artista; el surrealismo, inclinado a la representación de lo onírico; el cubismo, que reduce los referentes a formas geométricas, etc. Mismos que si bien incorporan ciertos elementos abstractos, aún mantienen un grado alto de figuratividad, ya que de alguna manera se limitan a distorsionar la realidad objetiva.

Consecuentemente, y basándose en ciertas características de sus predecesores, combinadas con un nuevo lenguaje autosuficiente e independiente de la reproducción de elementos reconocibles, nace el abstraccionismo no objetual. Pese a las dificultades de definir su origen exacto, sobre todo precisar a su creador inicial, se considera que se establece como corriente artística aproximadamente por el año 1910, con la presentación de la obra "Primera acuarela abstracta" del pintor ruso Wassily Kandinsky (véase fig.1). Que, aunque no fue el primero en explorar la abstracción oficial, sí fue quien le otorgó mayor difusión. Sin embargo, cabe señalar que hasta la actualidad este sigue siendo un tema de debate, resultando una discusión habitual entre historiadores. En relación a esto la Fundación Juan March (2023) menciona que:

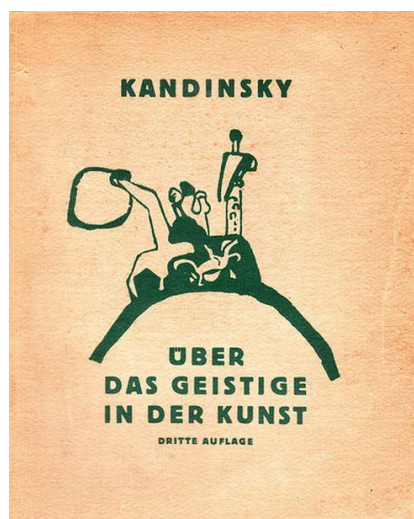
La abstracción no es una “ocurrencia” de Kandinsky o de Kupka, de Delaunay o de Mondrian, tampoco un hallazgo personal, la abstracción es el resultado que un artista alcanza en el marco de un debate cultural y estético que afecta a un momento histórico y que tiene lugar en un ámbito mucho más amplio que el estrictamente pictórico. (p.19)

Figura 1. Kandinsky, W. (1910). "Primera acuarela abstracta" [Acuarela, 49,6 cm x 64,8 cm]. Recuperado de: <https://acortar.link/1Rzg0a4>

Como ya se menciona, aunque no sea sencillo precisar sus inicios con exactitud ni a su creador, se puede sostener que es un tipo de arte que, además de estar influenciado por el entorno histórico, cultural y estético del artista, va más allá, profundizando en la moral, la sensibilidad y sobre todo la espiritualidad, con el fin de exponer los pensamientos, sentimientos y emociones personales del autor separadas de la lógica y la objetividad. Es un tipo de arte que opta por un lenguaje visual único con diversos significados, utilizando para ello distintos detalles formales, estructurales y cromáticos, plasmados de manera espontánea.

Kandinsky fue quien introdujo el arte abstracto como corriente artística en 1911 en Alemania mediante la publicación de su libro "De lo espiritual en el arte"(véase fig.2). En esta obra, explicó la conexión simbólica entre los impulsos internos y su manifestación a través de formas, líneas y colores. Pocos años después Piet Mondrian destacado representante del movimiento De Stijl, llevaría al arte abstracto a sus extremos, haciendo uso de líneas rectas, formas geométricas simples y colores primarios, junto con el blanco y negro. Pues creía que esta simplificación y armonización de elementos visuales expresaban una espiritualidad universal, resultando en un arte más puro. Finalmente, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el arte abstracto sería aceptado oficialmente como parte de la pintura y escultura del arte moderno, lo que lo llevaría a expandirse por el mundo (Gasch, 1953; Equipo editorial Etecé, 2023).

Figura 2. Kandinsky, W. (1911). "Sobre lo espiritual en el arte" [Portada del libro *Über das Geistige in der Kunst*, Munich, R. Piper & Co., 1911]. Recuperado de: <https://acortar.link/OaAwOF>

4.1.1.1 Características del abstraccionismo

Hay distintos movimientos artísticos que hacen uso de la abstracción como tal, pero a pesar de tener sus propias peculiaridades y clasificaciones, comparten características fundamentales. Estas incluyen la renuncia al figurativismo, rompiendo con la tradición occidental llevada a cabo hasta el siglo XIX, pues en lugar de reproducir formas reconocibles, los artistas abstractos buscan expresar ideas, emociones y conceptos a través de la simplificación y la abstracción de las formas visuales. La utilización de elementos plásticos con carga simbólica que añade profundidad y significado a las obras, convirtiendo líneas, formas y colores en vehículos de expresión que permiten una comunicación no verbal y subjetiva. La promoción de un espíritu contemplativo centrado en lo estético y su valor autosuficiente. La liberación del arte respecto al tema al carecer de referentes específicos, otorgándole gran autonomía. Y la libertad compositiva que fomenta la originalidad y diversidad de expresiones artísticas, agrupando tendencias contrastantes y diferenciables entre sí (Imaginario, 2017).

4.1.1.2 Principales Tipos de Arte Abstracto:

4.1.1.2.1 La Abstracción lírica, informal o emotiva

Influenciada por corrientes previas tales como el fauvismo y el expresionismo, se forma oficialmente como corriente en el año 1910 y su máximo exponente es el artista ya mencionado Wassily Kandinsky, quien se basó en el principio de composición armónica de los elementos gráficos como entes significantes, colindando con los principios de armonía musical. Resultando en obras informales y emotivas, en las que prevalecía la expresividad, la intuición y a menudo, la espontaneidad. Sin llevar procesos rigurosos de racionalización geométrica o matemática. Destaca su enfoque en la expresión emocional a través de formas y colores, haciendo uso de un lenguaje visual autónomo con significados subjetivos. A través de grandes pinceladas, brochazos superpuestos y gestos expresivos, los artistas resaltan el proceso de pintura sobre el contenido semántico. Centrándose en su expresión personal y su conexión con la tradición artística (Imaginario, 2017; Elizalde, 2018).

En su tratado teórico titulado "De lo espiritual en el arte", es Kandinsky quien examina la relación que puede llegar a existir entre la música y la pintura. Explorando la complejidad de la creación artística, revelando una profunda conexión entre el arte y la espiritualidad. En su análisis, critica la imitación ciega de la realidad que se solía hacer en el pasado, alertando sobre las limitaciones de revivir formas artísticas antiguas. Ante esto propone que cada período cultural debería producir un arte único, irrepetible, y que los periodos sin representantes destacados en el arte son momentos de decadencia espiritual. Es así como introduce la metáfora del triángulo espiritual ascendente, representando el constante movimiento y cambio en la vida, mismo que afecta en la creación artística. Así mismo plantea las cualidades de la música como una herramienta para expresar el mundo interior sin ser una representación de la naturaleza y propone que lo mismo se haga con la pintura (Fernández Recalde, 2019).

Bajo este fin realiza análisis de la relación entre el color y la forma, destacando su influencia física y psicológica, así como su interacción armónica. Enfatizando la importancia de ahondar en los tesoros ocultos de cada arte para construir aquella pirámide, abogando por un cultivo profundo del alma del artista. Pues para Kandinsky, la psiquis del pintor es la verdadera obra de arte, siendo para este una fuerza que contribuye al desarrollo y sensibilización del alma humana. A través de sus reflexiones, este abraza la idea de una progresiva liberación del arte de la naturaleza, alentando a los artistas a afinar sus almas para lograr una expresión visual o plástica más auténtica.

El texto revela la búsqueda de Kandinsky por trascender lo meramente visual y conectar el arte con lo más profundo del ser humano, estableciendo una relación significativa entre la música y la pintura. Dentro de esta perspectiva del arte abstracto, la pintura se convierte en un medio de expresión del alma. En que además se explora la naturaleza del color y sus efectos en la experiencia humana, tanto en el plano físico, relacionado con sensaciones efímeras, como en el psicológico, que despierta vibraciones emocionales. Permitiéndole al color y lo forma evocar texturas, temperaturas, emociones, sensaciones e incluso cualidades acústicas durante el proceso creativo (Fuentes Mata, 2013).

Figura 3. Kandinsky, W. (1923). “Lirica sobre blanco / On white ii” [Pintura]. Recuperado de: <https://acortar.link/uCfL0X>

Al abordar la espiritualidad, lo informal y lo emotivo, consecuentemente, se originan ciertos movimientos artísticos que están vinculados a estos principios. Es en este contexto, que se desarrolla esta categoría que engloba a su vez una amplia diversidad de corrientes artísticas abstractas y semi abstractas, que a menudo se asocian con el arte informal, el arte gestual y el arte matérico. Por lo que esta situación suele conllevar a una considerable confusión de estilos, ya que muchos pintores de esa época participaban en uno o más de estos. Sin embargo, si se tuvieran que nombrar algunos ejemplos que mantengan las bases espontaneas y emotivas del arte abstracto lirico, se mencionarían los siguientes.

- **Rayonismo (1912):**

Un breve pero destacado movimiento artístico, se distinguió por su enfoque en la organización dinámica y rítmica de la luz, el color y los rayos. Este estilo visual descomponía el tema en haces luminosos, ordenados en secuencias rítmicas y dinámicas, construyendo el espacio pictórico. Entre sus destacados exponentes se encuentran Natalia Goncharova y Mikhail Larionov (García Fabela, 2015, pág. 40).

- **Gestualismo, pintura de acción o action painting (1945):** Esta pintura se puede entender como un acto genuino de existencia, caracterizado por una intencionalidad libre a través del manejo audaz de la materia y el gesto. Con pinceladas intensas en capas espesas que dejan partes del lienzo sin pintar, utiliza técnicas como el dripping, pouring y all-over, liberándose de las influencias de las escuelas europeas. El término "Action Painting" fue acuñado por Harold Rosenberg en Nueva York en 1952. Y se trata de una expresión de pintura de acción, enérgica y emotiva según Rosenberg, sin seguir un programa definido, sino que surge como el resultado de diversas individualidades (Imaginario, 2017; Art Miami Magazine, 2017).
- **Expresionismo abstracto (1950):** Pintura que surgió a finales de la década de 1940, después de la Segunda Guerra Mundial y que se consolidó como una corriente dominante en la pintura occidental durante los años 1950. Destacados exponentes de este movimiento fueron Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline y Mark Rothko. Mayormente asociados con la escena artística de Nueva York, estos pintores enfatizaban el proceso creativo, haciendo uso del automatismo y la improvisación tanto en el ámbito cromático como gráfico (Art Miami Magazine, 2017; TuiteArte, 2014).
- **Neoexpresionismo (1980):** Movimiento artístico desarrollado principalmente en Alemania y Estados Unidos, que busca una expresividad más directa y emocional, impulsando la renovación de los paradigmas del abstraccionismo. Adoptando representaciones más reconocibles, utilizando figuras y formas para transmitir estados emocionales de manera provocadora, pero manteniendo el énfasis en la expresión emocional y el uso de colores expresivos. Dentro de esta también podemos incluir la pintura salvaje por su notable espontaneidad (Cortés, 2012).

4.1.1.2.2 *La Abstracción geométrica, estructural o racional*

El surgimiento del Abstraccionismo Geométrico se sitúa en los primeros años del siglo XX, con Piet Mondrian, destacado pintor neerlandés, como su principal exponente durante el período de 1913 a 1917. Mondrian desempeñó un papel fundamental como fundador del movimiento De Stijl (El Estilo), que rechazó la representación de la realidad circundante para reducir el lenguaje pictórico a sus elementos esenciales. En el Abstraccionismo Geométrico, la representación figurativa queda excluida, optándose por el uso de líneas rectas o curvas. Los dibujos pueden ser bidimensionales o crear la ilusión de tridimensionalidad, y los trazos pueden sugerir intersección, superposición, fuerza, debilidad o incluso la sensación de movimiento. es aquella que se basa en la racionalización geométrica y matemática de las formas y se aleja a los principios de intuición y expresividad propios de su antecesor, el abstraccionismo lírico, informal o emocional (García Fabela, 2015; Imaginario, 2017).

Bajo la noción de abstracción geométrica, se pueden englobar los siguientes movimientos:

- **Constructivismo (1914):** El constructivismo expresaba su rechazo hacia el arte burgués y exploraba la concepción de un nuevo lenguaje a través de las "propuestas" de la tecnología y la mecánica industrial. Surgió dentro del contexto de los pintores de izquierda y los ideólogos de la acción de masas. Los constructivistas rusos buscaban alternativas artísticas y culturales que se adecuaban a la nueva sociedad socialista. En su mayor parte, se fundamentaba en la geometría espacial, los materiales y los principios constructivos, elementos que lo acercaron al diseño. El término Constructivismo, utilizado por Kasimir Malevich, se vincula con artistas como Alexander Rodchenko, quien abandona el arte en favor de un lenguaje visual al servicio del régimen comunista. Tanto Mondrian como Malevich, heredan de la tradición cubista la reducción a formas geométricas elementales (García Fabela, 2015).
- **Suprematismo (1915):** Representado también por Kasimir Malevich, surge como una corriente artística que busca la preponderancia de formas simples y sencillas, despojándose progresivamente de elementos como el color y la representación objetiva. Malevich, inspirado por corrientes previas como el cubismo y el futurismo, publica el Manifiesto del Suprematismo en 1915, con el

objetivo de alcanzar la supremacía en la sensibilidad expresada a través de formas elementales. Este tipo de arte destaca por pinturas emblemáticas como el "Cuadrado negro sobre fondo blanco" y "Cuadrado blanco sobre blanco", donde se anulan los colores para representar la inobjetividad. Rechaza la importancia de la realidad subjetiva y afirma que las representaciones de la conciencia carecen de valor. Malevich, liberándose de conceptos, proclama la percepción de la sensibilidad como la verdadera expresión artística. Utilizando formas geométricas simples y colores básicos, como blanco, negro y rojo, y abandona la representación del rostro humano (García Fabela, 2015).

- **Arte óptico (1964):** El Op-art, o arte óptico, se caracteriza por su enfoque visual, utilizando ilusiones ópticas y trampantojos para engañar al ojo humano. La participación activa del espectador es esencial para apreciar completamente los efectos, ya sea a través de movimientos o desplazamientos. Este estilo carece de elementos emocionales y se centra en principios científicos, especialmente ópticos, para lograr efectos estéticos, siendo principalmente abstracto y geométrico. Su objetivo no es transmitir emociones, sino más bien generar una actitud activa por parte del observador, considerándolo el verdadero creador de la obra a través de su percepción visual (Calvo Santos, Op-Art, 2015).
- **Cinetismo (1967):** Desde los años sesenta, se ha utilizado para definir el Arte Cinético, caracterizado por introducir la dimensión espacio-temporal en el arte a través de la dinámica. Este tipo de arte puede manifestarse en formas de movimiento espacial (cinetismo) o luminosidad (luminismo), destacando por el abandono de materiales convencionales y la aproximación a modelos industriales y científicos, así como el uso de sistemas operativos (Imaginario, 2017; Salvat, 1993)
- **Minimalismo o Estructuras primarias (1968):** El arte minimalista, surgido en Estados Unidos, se centra en la construcción de obras con el mínimo de elementos esenciales, eliminando lo superfluo. Guiado por la sencillez, utiliza materiales industriales y busca la objetividad. A diferencia de otros movimientos, no persigue generar pensamiento crítico, sino explorar la naturalidad y pureza de los objetos. Nace como respuesta al exceso del Pop Art y, aunque inicialmente

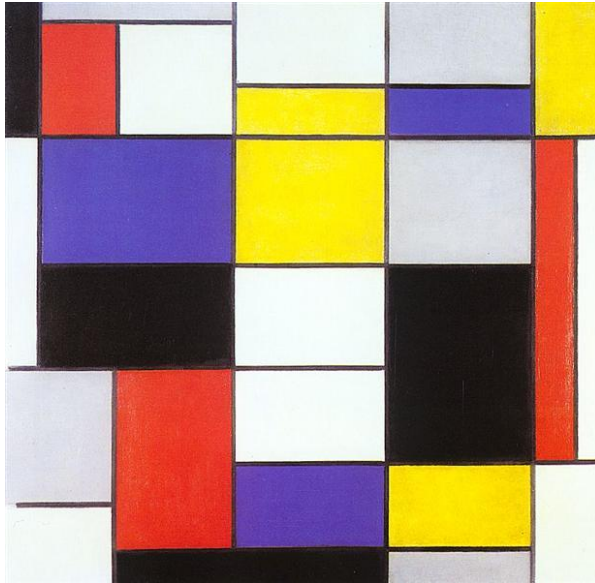
incomprendido, se ha consolidado en la arquitectura y el diseño, expandiéndose incluso a la música y siendo considerado como un estilo de vida (Arancibia Durán, 2017).

- **Neogeometrismo (1980):** Un movimiento artístico que vuelve a los principios de simplificación geométrica y que aboga por utilizar objetos domésticos como elementos escultóricos y también se conoce como Neoabstracción Geométrica o Pintura Neo-Geo. La pintura de Neo-Geo, influenciada por el arte pop, emplea objetos cotidianos como símbolos destacados, como el tanque de equilibrio total de Three Ball de Jeff Koons. Este estilo se percibe como una continuación de tradiciones artísticas, marcando una abstracción propia de la era posmoderna y diferenciándose de las tendencias visuales dominadas por la estética fractal (Art Miami Magazine, 2017).

4.1.1.2.2.1 Neoplasticismo

Parte del abstraccionismo geométrico, e influenciado por corrientes previas como el cubismo y el futurismo, el Neoplasticismo, es un destacado movimiento artístico del siglo XX originado en Holanda durante la Revolución rusa de octubre. Fundado en torno a la revista homónima "De Stijl", abogaba por un arte esencial basado en formas geométricas y colores puros para lograr universalidad. Trabajado desde 1913 a 1917 y propuesto en 1920 por Piet Mondrian, buscaba la transcendencia y la abstracción, distanciándose de movimientos previos como el realismo. Aunque contó con alrededor de 100 artistas colaboradores, algunos la abandonaron debido a diferencias de opinión. Tras la muerte de Theo van Doesburg en 1931, la revista concluyó, marcando el fin del movimiento. El neoplasticismo, influenciado por la filosofía cartesiana y teosófica, simplificó al máximo las formas geométricas y favoreció los tres colores primarios, así como el blanco y el negro (véase fig.4). En relación a esto Alvarez Cruz (2018) menciona que:

Filósofos como Mondrian subrayan los dos extremos lineales que conforman el planeta la fuerza horizontal y el movimiento vertical al que reconoce el valor de estos 3 colores principales el amarillo el rojo y el azul. Se halla aquí defendidos los dos puntales de la sintaxis de Mondrian: la preeminencia ortogonal y la preferencia por los primarios. (p.2)

*Figura 4. Mondrian, P. (1923). "Composition A" [Pintura óleo sobre canvas]. Galería Nacional de Arte Moderno, Italy
Recuperado de: <https://acortar.link/DbRX0g>*

Sus principales rasgos incluyen la búsqueda de una renovación estética, la exclusión de lo individual y lo limitado en tiempo y espacio, la eliminación de elementos superfluos para resaltar lo esencial y un enfoque totalmente racionalista, universal y de transcendencia, distanciándose de representaciones realistas o simbolismos complejos. Su estructuración se realiza a través de armonías de líneas y masas coloreadas rectangulares, evitando la simetría, pero logrando equilibrio mediante la compensación de formas y colores. Se emplea una paleta limitada de colores puros y neutros, con fondos claros, y las pinturas reflejan equilibrio espiritual, orden y optimismo.

4.1.2 El Color en el Arte Plástico.

El color ha desempeñado un papel fundamental como un elemento cohesivo, integrando de manera armónica a los diversos aspectos conceptuales, visuales y técnicos requeridos en el proceso creativo. Su flexibilidad inherente le ha permitido adaptarse a las cambiantes necesidades de cada movimiento artístico, generando respuestas emocionales frente a la obra finalizada. En este contexto, el color emerge como un componente que asume roles diversos en cada período. Desde las primeras manifestaciones artísticas en las cuevas prehistóricas, hasta las complejas paletas de

colores utilizadas en la actualidad, demostrando que la relación entre el artista y el color siempre ha sido dinámica y llena de matices.

En las primeras manifestaciones artísticas, como el arte rupestre, la utilización del color se evidencia en las pinturas que decoraban cuevas y rocas. Aunque la paleta era limitada en comparación con las posibilidades contemporáneas, los artistas prehistóricos lograron transmitir narrativas visuales mediante la combinación de tonalidades tierra y minerales, resaltando escenas de caza y elementos simbólicos.

Muchos años después, en Europa, durante el primer milenio, destacaron mosaicos policromos romanos y bizantinos de notable belleza y colorido. Los artistas de Ravena, en los siglos V y VI, lograron efectos de color utilizando contrastes complementarios. Durante el Gótico, llegaron a usar el color en base a gamas temáticas cargadas de simbolismo religioso. Mientras que en el periodo del Renacimiento preferían tonalidades claras y frescas, abandonando el oro en favor de sombras azules en lugar de negras. En tanto el Barroco aplicaban la intensidad cromática y fuertes contrastes, aprovechando la técnica del claro-oscuro y la versatilidad de la pintura al óleo. En el Rococó, la paleta se vuelve más delicada con tonos pasteles y aplicaciones esfumadas, mientras que en el Romanticismo exploraron la paleta gótica retomando ciertos tonos, asociándolos con la conexión emocional ante la naturaleza (Guerrero Galván, 2023).

A principios del siglo XIX, los impresionistas empiezan a manifestar un interés generalizado en los efectos y leyes del color. Monet, por ejemplo, creó una obra única para cada hora del día, capturando las variaciones cromáticas provocadas por la luz solar en paisajes al aire libre. Años después los neoimpresionistas descompusieron las superficies coloreadas en puntos, argumentando que solo el ojo del espectador podía recomponer la mezcla. Por otro lado, Cézanne, influenciado por el impresionismo, buscó establecer una ley de formas y colores, combinando la descomposición de colores con superficies moduladas. En contraste, Matisse, al igual que los cubistas como Picasso y Braque, adoptaron enfoques distintos. En su caso renunciando a la modulación, utilizando superficies coloreadas simples y luminosas expresadas en un equilibrio subjetivo (Itten, 1961).

Próximo a ello, Los expresionistas e interesados por el arte abstracto, como Munch y Kandinsky, aspiraban a transmitir contenido psíquico y espiritual a través de formas y colores. Kandinsky, desde 1908, pintó cuadros sin objeto, argumentando que cada color tenía su propio poder de expresión espiritual. Ya que este poseía un efecto físico y psicológico, atribuido a su belleza y cualidades, que podían ser percibidas al obtener cierto grado de sensibilidad. En la década de 1912-1917, artistas europeos independientes trabajaron en el "arte concreto", representando formas geométricas sin objeto o colores puros como objetos táctiles. Estos y otros movimientos artísticos ilustran cómo la composición y el color han evolucionado intrínsecamente a lo largo de las épocas, dejando una huella distintiva y significativa en la historia del arte (Maldonado, 2016; Itten, 1961).

Figura 5. Arrobo, A. (2023). Paleta de colores a lo largo de la historia del arte [Imagen informativa].

4.1.2.1 Teoría del Color

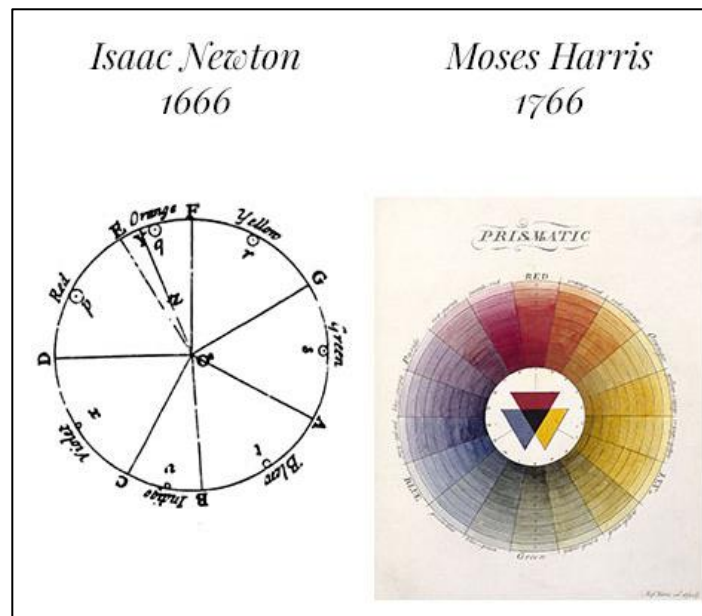
Se nombra siempre al color como una experiencia sensorial primaria que ayuda a los seres vivos a captar información y una poderosa herramienta para la creación artística. Se lo puede describir como un atributo de la experiencia visual con dimensiones cuantificables de tonalidad, saturación y brillo. Reconociéndola como un elemento subjetivo, así como un estímulo objetivo. Como elemento subjetivo ejerce una influencia significativa en nuestras emociones, siendo capaz de expresar cualquier sentimiento, ya sea el regocijo más placentero o la desesperación más profunda. Y como estímulo objetivo puede adoptar una presencia sutil o deslumbrante atrayendo la atención o estimulando el deseo, inundando nuestra percepción con una diversidad infinita de sensaciones (Gage, 2023).

En relación a este existen diferentes especialistas que se han dedicado a su estudio: Por un lado, los científicos han buscado comprender su naturaleza y percepción, formulando teorías e hipótesis en campos como la física, armonía y filosofía. En cambio, los psicólogos lo examinan en relación con su impacto emocional y en la salud. Mientras que, los historiadores del arte se sumergen en el análisis del uso y significado del color en distintas épocas y contextos. Y finalmente, los artistas, que abarcan desde pintores y alfareros hasta diseñadores y grafistas por computadora, al trabajar con este de forma directa, logran explorar sus características e interacción, por medio de diferentes estilos, técnicas y materiales. Para tener un mejor entendimiento del color en correspondencia a cualquier oficio mencionado, es necesario conocer su teoría, misma que nos ofrece un concepto físico en relación a la luz, así como nos habla de sus propiedades y formas de combinación.

En relación a la teoría del color, la física de la luz explica el color como una función de las ondas electromagnéticas continuas producidas por la energía solar. Isaac Newton, mediante experimentos, demostró que la luz solar contiene todos los colores del arco iris. Al pasar un rayo de sol a través de un prisma, Newton observó que la luz blanca se descomponía en siete colores básicos: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Cada color corresponde a una porción específica del espectro visible, que es la gama de longitudes de onda que el ojo humano puede percibir. Por lo que las variaciones entre colores o la descomposición de sus matices se deben a diferencias en las longitudes de onda. En relación a esto, Newton en el año 1666, nos presenta el primer círculo cromático creado al unir los dos extremos del espectro visible. Un siglo después

Moses Harris crearía uno propio, compuesto por 18 matices mismos que derivaban de los tres colores o tonos primitivos, rojo, amarillo y azul, además de demostrar en el centro de este que el negro estaría formado por la superposición de estos (véase fig.5). Completando esta información Zelanski & Pat Fisher (2001), mencionan que:

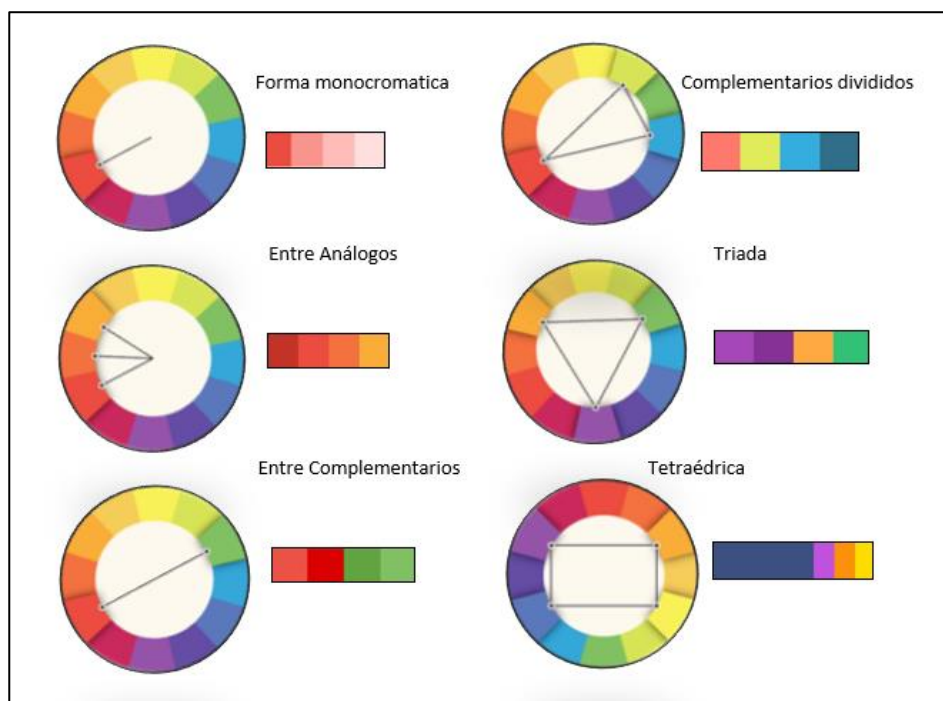
En la rueda convencional de doce colores de matices de pigmentos los primeros son el rojo, el azul y el amarillo; los secundarios, el naranja, el verde y el púrpura; y los terciarios constituyen mezclas de primarios y secundarios adyacentes. (p.17)

Figura 6. Círculos cromáticos desarrollados por Isaac Newton en 1666 y Moses Harris en 1777 [Captura de pantalla]. Recuperado de: <https://acortar.link/qi26KM>

En cuanto a sus propiedades fundamentales, el color se puede clasificar por su tono, matiz, luminosidad y saturación. El tono representa el color en sí mismo, determinado por su longitud de onda. El matiz comprende las variaciones que experimenta un tono o color específico al mezclarse con otros en proporciones variables, manteniendo su carácter dominante. La luminosidad, también conocida como brillo o valor, indica la cantidad de blanco o negro presente en un color, determinando si es claro u oscuro. Y la saturación se refiere al grado de pureza de un color, siendo la propiedad que determina su intensidad (Castellar, 2021).

En cambio, si se habla de la exploración de combinaciones de colores con un enfoque teórico, resulta fundamental adentrarse en fórmulas basadas en la armonía del color utilizando el círculo cromático. En primer lugar, con la paleta monocromática, que se enfoca en un solo color, se tiene la oportunidad de seleccionar un punto en el círculo y variar la saturación y el brillo para lograr tonalidades complementarias de manera segura. En el caso de optar por la fórmula análoga implica seleccionar colores adyacentes en la rueda, como rojos y anaranjados, para obtener una combinación armoniosa y equilibrada. Mientras que, la exploración de colores complementarios, opuestos en el círculo, como azul y naranja, brindan un contraste vibrante, permitiendo enriquecer la paleta con tonos más claros, oscuros o con poca saturación. Por otro lado, al elegir colores complementarios divididos, se utilizan los colores junto al complementario, posibilitando un contraste efectivo con diversas opciones de tonos. Así mismo se puede usar la tríada, que forma un triángulo en el círculo cromático, que ofrece combinaciones impactantes al utilizar colores en cada esquina. Por último, se puede ocupar la paleta tetraédrica, que forma un rectángulo en el círculo, emplea dos pares de colores complementarios, destacando especialmente si se designa un color como dominante y los otros tres como auxiliares (véase fig.6).

Figura 7. Arrobo, A. (2022). Maneras de combinar el color [Imagen informativa].

4.1.2.2 Simbología y uso cultural de los colores.

El color, al ser una parte activa del entorno del ser humano, se convierte en un componente fundamental en la comunicación. Ya sea utilizado de manera individual o combinado con otros colores, se le pueden atribuir características específicas, o se lo puede asociar con otros significados y objetos que evoquen diversas emociones y sensaciones, convirtiéndolo así en un símbolo visual. Estas asociaciones cromáticas, en varios de los casos, están arraigadas a diferentes tradiciones culturales, formando parte de mitos, tabúes y costumbres dentro de contextos específicos. Por lo tanto, es válido considerar que el color está influenciado no solo por fenómenos naturales, sino también por variables contextuales (Llorente, García, & Soria, 2018).

Conforme han ido evolucionando las distintas lenguas y culturas se han empleado, relacionado e interpretado los colores de maneras particulares, asignándoles significados específicos en cada contexto y atribuyéndoles una dimensión simbólica basada en los efectos emocionales que se provocan al interactuar con los mismos. Lo que Johann Goethe durante el año 1810, ya señaló al estudiar los efectos emocionales del color, pues afirmaba que estos causaban “sobre el alma humana individualmente un efecto específico y en combinación un efecto ya armonioso o característico, muchas veces también no armonioso, pero siempre definido y significativo que se vincula estrechamente con la esfera moral” (Goethe, 1922, pág. 203).

El amarillo, por ejemplo, es un color cálido asociado a la luz, el sol, el oro, por ende, está relacionado con la riqueza y la abundancia, con la acción y el poder. En la cultura occidental y egipcia, es considerado símbolo de felicidad, alegría, optimismo y la buena fortuna. En la mitología griega, personifica la sabiduría divina, mientras que, en la cosmología mexicana, el amarillo dorado representa la nueva piel de la tierra al inicio de la temporada de lluvias. En China, es asociado con el centro del universo, y para los budistas, representa la humildad. Por otra parte, tiene lecturas negativas de precaución, cobardía, ira, envidia, traición, presagio de vejez y acercamiento a la muerte (González, 2020; Leyva, 2018).

El naranja así mismo es un color cálido que en la cultura occidental es símbolo de entusiasmo, acción, fertilidad, amor, alimento, alivio y ocaso. Y para ciertas religiones orientales un símbolo terrenal, de lujuria, de sensualidad y divinidad, pues representa también la exaltación. En tanto a sus connotaciones negativas se lo puede asociar al peligro, la desconfianza y la ansiedad (Leyva, 2018; Knuth, 2017).

El rojo, por otro lado, ha sido relacionado con diversos elementos como la sangre, el fuego, el sol y el cielo al atardecer. Por lo que ha sido asociado en occidente a la vitalidad, fuerza, sensualidad, la pasión y revolución. En la cultura anglosajona, representa un amuleto contra el mal, que los guerreros usaban en busca de poderes mágicos. En China, ha sido vinculado a la felicidad, fortuna y celebración. Mientras que, en contextos monárquicos y religiosos, es símbolo de autoridad. Sin embargo, también puede llevar connotaciones negativas. Debido a su conexión con la sangre, es considerado un emblema de advertencia, guerra, destrucción, sexo, pecado y asesinato. Por lo que, en la mitología romana, Marte, el Dios de la guerra, está asociado con este color. Mientras que, en el Egipto antiguo, lo relacionaban con el desierto y con el dios destructivo Seth (González, 2020).

En cambio, el azul es un color asociado al espacio, la lejanía, el infinito, el cielo, el mar, el agua, la noche, la amistad, la limpieza y la frescura. En Occidente, simboliza la tranquilidad, la pureza, el afecto, el frío, la inteligencia y la estabilidad. En la India, está asociado con figuras divinas como Krishna, y en la tradición cristiana, es un color vinculado con la figura de la Virgen María. Sin embargo, hay culturas que lo asocian con criaturas sobrenaturales y demoníacas, como en el caso de China o Japón (Leyva, 2018; González, 2020).

Por otro lado, el color verde evoca varios significados en la cultura occidental, como la vegetación, el frescor, la naturaleza, la esperanza, los nuevos comienzos y el crecimiento. En culturas antiguas como la celta, este color estaba asociado a deidades, particularmente a la deidad de la vegetación y la fertilidad. En Egipto, se vinculaba al dios Osiris, simbolizando la resurrección y la inmortalidad. En el mundo islámico, se considera un color sagrado asociado con el profeta y la divina providencia. En México, es un símbolo de independencia. Sin embargo, también tiene connotaciones negativas, como la envidia, la muerte, el terror, lo sobrenatural y el peligro. Como en la Europa medieval, donde solía ser vinculado con el diablo (González, 2020).

Mientras que el violeta es un color que evoca una variedad de significados, tales como pasión, reflexión, lucidez, riqueza, fantasía y misticismo. Su variante, el púrpura, está asociada con la realeza, la dignidad y la delicadeza, pero también puede estar relacionada con el sufrimiento, la muerte, el luto y la melancolía. Además, se le atribuye una conexión intrínseca con la feminidad, al igual que el rosado, color que además es considerado símbolo de ternura, infancia, intimidad, sensibilidad y amabilidad en la cultura occidental. En contraste, el color marrón se asocia con lo

masculino, transmitiendo una sensación de severidad y confort. Evocando la imagen del otoño y la tierra, además puede llegar a generar una impresión de equilibrio (Fraticola, 2009; Knuth, 2017; Leyva, 2018).

El blanco, aunque considerado un acromático al igual que el negro, también posee su simbolismo, que en la cultura occidental se encuentra vinculado a la luz, la nieve, la leche, la limpieza, la paz, la claridad, la buena salud, los ángeles, la franqueza y la pureza, comúnmente usado por las novias como representación de virginidad, y en la vestimenta religiosa cristiana por su vínculo con la verdad y la divinidad. Pero que en algunos contextos posee la connotación de muerte y luto. Al igual que el negro mismo que está relacionado en Occidente con la sofisticación y la formalidad, pero también con, el duelo, el misterio, el miedo, la desgracia, la maldad, el cierre, la negación, el pesimismo, la suciedad y la noche. En el Medio Oriente, puede simbolizar renacimiento o luto, mientras que en África representa edad, madurez y masculinidad. En Egipto, representa el renacimiento y la resurrección, mientras que en Grecia simboliza el tiempo. No obstante, en el teatro chino, una cara ennegrecida representa honorabilidad y justicia (González, 2020; Knuth, 2017).

En base a esto se puede considerar que la percepción de los colores va más allá de la mera apariencia visual. Donde la cultura desempeña un papel crucial en la atribución de significados de nuestro entorno. A lo largo de nuestras experiencias y bajo la influencia cultural, internalizamos asociaciones emocionales, objetos y otras características con determinados colores. Sin embargo, estas interpretaciones no son universales, sino que se ven moldeadas por el contexto en el que nos desenvolvemos. Las variaciones en las asociaciones de colores pueden ser significativas entre diferentes culturas y sociedades, convirtiéndose en símbolos culturales arraigados en las tradiciones religiosas y las experiencias históricas compartidas, las cuales contribuyen a dar lugar a la forma en que una comunidad particular percibe y utiliza los colores en su vida cotidiana. En última instancia, esta compleja interacción entre la experiencia individual y el entorno cultural da lugar a un rico tapiz de significados y asociaciones que enriquecen nuestra comprensión del mundo que nos rodea.

4.1.2.3 Psicología del color.

El color, al ser un estímulo sensorial y subjetivo, ha despertado interés en distintos campos de estudio, entre ellos la psicología, la cual también se dedica a investigar y categorizar las percepciones y significados vinculados al color que están relacionadas con las respuestas emocionales que se tengan del mismo. Por ende, también estudia sus funciones de adaptación y oposición, la primera implica reacciones activas, enérgicas, animadas e intensas, lo que convierte a los colores en estímulos excitantes que evocan alegría o desorden, y la segunda sugiere respuestas pasivas, melancólicas y suaves, lo que hace que los colores actúen como agentes opositores, calmantes y tranquilizadores, que en ciertos casos evoquen tristeza u orden. Respuestas emocionales que contribuirán a darles significados primarios bajo un contexto específico, que como ya se ha mencionado las convierte en símbolos cromáticos de diferentes sociedades bajo la influencia de una religión, ciencia, ética y cultura determinada.

Aunque aún no se comprende completamente cómo actúa el color a nivel cerebral, sus efectos son evidentes. Por ejemplo, se ha observado que los colores rojos y anaranjados tienen propiedades estimulantes, mientras que los verdes tienen un efecto tranquilizante. Investigaciones recientes han revelado que tanto personas ciegas como con visión experimentan efectos similares cuando están expuestas a habitaciones coloreadas de distintos tonos, lo que afecta su pulso, presión arterial y producción hormonal. Además, los animales tampoco son inmunes a estos efectos; los cambios lumínicos y cromáticos de las estaciones les ayudan a regular muchas de sus funciones básicas, reproductivas o de alerta (Osuna, 2013).

Si consideramos las impresiones que los colores nos generan, podemos dividirlos en categorías de: fríos (como los azules, verdes, grises, algunos amarillos y violetas) y cálidos (incluyendo los rojos, anaranjados, algunos amarillos, verdes y violetas). Esta distinción se basa en la posición de los colores en el espectro electromagnético: los tonos cálidos provienen de ondas largas, mientras que los fríos provienen de ondas más cortas. Las sensaciones percibidas por el observador están asociadas con la relación de estos colores con elementos que sugieren una determinada temperatura. Por ejemplo, los matices amarillos, rojos y sus variantes evocan la sensación de calor, sol y fuego, mientras que los azules, verdes y algunos violetas se relacionan con la humedad, la frescura, la profundidad, el agua y el hielo.

Cabe señalar que esta percepción de un color como frío o cálido depende de la proporción de otros colores presentes en su mezcla y de su entorno. Por ejemplo, el verde, generalmente considerado frío, puede ser percibido como cálido si contiene más amarillo que azul. Esta idea se aplica a otros colores y gamas, incluso a los grises, que se consideran fríos, pero pueden parecer cálidos si tienen matices amarillos. Además, la temperatura de un color también se ve influenciada por los colores que lo rodean. Los colores cálidos tienden a expandirse visualmente y destacar, mientras que los fríos parecen absorber la luz y retroceder. Esta diferencia también afecta la percepción del tamaño de las superficies: los colores cálidos pueden hacer que parezcan más grandes, mientras que los fríos pueden hacer que se vean más pequeñas (Leyva, 2018).

Es por estos efectos que también es ocupado en el ámbito comercial y publicitario, pues se considera tienen un impacto significativo en las decisiones de compra de los consumidores. Por ejemplo, el color dorado en los alimentos puede hacer que parezcan más atractivos y estimular la producción de saliva. Así mismo existen experimentos donde se sirve el mismo producto en recipientes de diferentes colores para observar cómo afecta la percepción del consumidor. O también, en el sector de la perfumería, el color rosa se asocia comúnmente con aromas dulces y suaves. Es por cosas como estas que los expertos resaltan que el color es fundamental para la identidad de marca y el reconocimiento del logotipo de una empresa. Por ejemplo, asociamos el color naranja con la marca Butano, el verde con Seven-Up o Sprite, y el rojo con Coca-Cola. Es así que se puede afirmar que el color desempeña un papel crucial en la personalización y reconocimiento de marcas y productos en el mercado (Osuna, 2013).

En relación con el arte la psicología del color también explora la influencia que este puede tener dentro de la percepción de una obra en nuestras emociones, pensamientos y comportamientos, con cada color evocando respuestas emocionales específicas que los artistas utilizan para comunicar sentimientos y conceptos profundos. Movimientos como el expresionismo y el surrealismo han demostrado cómo los colores y las formas pueden reflejar estados emocionales intensos y explorar el subconsciente, mientras que la terapia del arte emplea el proceso creativo para la sanación emocional, mostrando cómo estos campos convergentes profundizan nuestra comprensión de la mente humana y su capacidad para crear y experimentar la belleza.

Los artistas plásticos, conscientes del poder del color, han desarrollado técnicas y estilos que utilizan los matices cromáticos para provocar reacciones emocionales y psicológicas en el espectador. Por ejemplo, en el expresionismo, los colores intensos y contrastantes son utilizados para transmitir sentimientos de angustia, alegría o desesperación, mientras que, en el arte abstracto, la interacción de colores puede evocar sensaciones más subjetivas y personales. Así, la psicología del color en las artes plásticas no solo enriquece la experiencia estética, sino que también sirve como una herramienta para la exploración y expresión de la condición humana, destacando la profunda conexión entre nuestras percepciones visuales y nuestro mundo emocional interno.

Como se menciona, la psicología del color abarca una amplia gama de aspectos, desde las respuestas emocionales que despiertan los colores hasta sus efectos fisiológicos y su impacto en nuestras percepciones y decisiones. Aunque aún no se comprende completamente cómo el color afecta al cerebro, sus efectos son innegables, influyendo en nuestras experiencias cotidianas de manera profunda. Es por aquello que se puede decir que el estudio del color no solo enriquece nuestro entendimiento del arte y la psicología humana, sino que también ofrece valiosas herramientas para comprender y aprovechar su impacto en nuestras vidas y decisiones.

4.2 Referentes Artísticos.

4.2.1 Wassily Kandinsky.

Wassily Kandinsky fue el pintor más influyente del arte Abstracto Lírico, cuyas obras encontraban lo bello y lo sublime en la riqueza cromática y la abstracción de las formas, alejándose de la imitación de la naturaleza y sus limitantes, representando siempre lo esencial ante su sentir artístico y espiritual. Nació en Moscú, Rusia, en 1866, en el seno de una familia acomodada. Demostrando desde temprana edad un profundo interés por las artes, comenzando a tocar el piano y el violonchelo a los ocho años, además de recibir clases de dibujo y pintura durante su adolescencia. Aunque cursó sus estudios en derecho y economía, lo dejó todo a los 30 años para estudiar pintura en Munich, Alemania, asistiendo a la escuela de Anton Ažbe y posteriormente a la de Franz von Stuck. Consecuentemente, durante la guerra del 14, regresaría a Moscú, donde llegaría a trabajar en diferentes museos, comités artísticos e instituciones oficiales hasta que Walter Gropius lo llamó para formar parte del cuerpo docente de la Bauhaus, en 1922. Tras ello, viajó a la ciudad alemana de Dessau y luego a Berlín, donde permaneció hasta la clausura de la institución. Finalmente, en 1933, se trasladaría a París, instalándose en Neuilly, donde permaneció hasta su muerte dada el año de 1944 (Martínez Benito, 2011).

Aunque sus inicios académicos como pintor fueron tardíos, se puede destacar su interés por el color desde su juventud, esto plasmado en algunos paisajes que realizaría en una etapa temprana de su vida influenciadas del impresionismo, el puntillismo, el neoimpresionismo y el fauvismo. Lo cual más adelante lo llevaría a fundar el grupo expresionista denominado “Jinete Azul”, donde iniciaría su interés por la manifestación de las emociones buscando romper con los límites de la representación de la naturaleza. A partir de 1910, se adentró por completo en la abstracción, retomando aquellas influencias pasadas por la cromática de los fauvistas, el impulso personal de los expresionistas, su interés previo en la matemática y la música, así como su experiencia con la sinestesia. Para posteriormente y en base a lo mencionado teorizar sus ideas y crear un libro que las explicara denominado "De lo espiritual en el arte", sentando así las bases de la abstracción. Cabe señalar que además de ello, su obra abstracta también se dejaría impregnar por características del surrealismo, neoplasticismo, constructivismo, suprematismo y expresionismo abstracto, algunas de ellas atribuidas a su participación en la escuela de la Bauhaus (Calvo Santos, 2016).

Su deseo por alejarse del arte figurativo para sumergirse en la expresión del alma y sentir del artista en relación a su entorno y contexto. Lo llevo a usar el color y las formas como medio para plasmar las percepciones sensoriales y emocionales, basadas en su experiencia con la sinestesia, un fenómeno neurológico donde los sentidos se entrelazan, permitiéndole a la persona escuchar o visualizar colores en relación a notas musicales específicas. Esto último, inspirado por la música de diversos compositores, como Aleksandr Skriabin, Arnold Schönberg, Modest Mussorgsky y especialmente Richard Wagner, quienes influyeron tanto en sus concepciones estéticas como en sus creaciones. Liberando a la pintura de cualquier intención narrativa o figurativa mediante una reflexión profunda sobre las cualidades emocionales de las formas y los colores. Por lo que, para él, la música, la poesía y el teatro eran elementos cruciales en la creación artística, como parte de su búsqueda por una "obra de arte total" que integrara todas las formas artísticas, buscando conectar no solo con los sentidos del espectador, sino también con su alma (Gordin, 2019; Cultura Colectiva, 2021).

Durante su trayectoria artística, creó una variedad de obras clasificadas en tres categorías que él mismo describió en su libro "De lo espiritual en el arte": impresiones (obras inspiradas en la naturaleza y representadas de manera gráfica), improvisaciones (obras que reflejaban expresiones inconscientes o emociones súbitas de carácter interno) y composiciones (obras con un riguroso diseño compositivo, basadas en la pura intuición pero que mostraban razón, conciencia, intención y finalidad) (Fuentes Mata, 2013).

Dentro de este mismo libro describiría el manejo que se le pueden otorgar a las formas y los colores, en base a sus efectos físicos y psicológicos, dados gracias a la asociación con otros objetos, sonidos, texturas, temperatura, sensaciones, sentido del espacio, e ideas generales, mismas que a su vez evoquen emociones profundas en el espectador. Por ello su obra se caracteriza en mucho de los casos por uso de líneas negras agrupadas con una amplia gama de colores vivos, formas geométricas, en ciertos casos orgánicas y gestuales, así como motivos decorativos eslavos.

Generalmente asociados a la percepción personal que tenía sobre la música, bajo su condición de la sinestesia. Aplicados en composiciones dinámicas, algunas que, aunque parezcan desordenadas mantenían cierta armonía, esto inspiradas en el existencialismo y en la teosofía, misma que postulaba que la creación es resultado de la progresión geométrica a partir de un solo punto. Por lo general sus obras eran de gran formato, algunas hechas en base a la acuarela y otras

al óleo. En la figura número 8, se puede observar la obra titulada " Composición VIII ", misma que presenta algunas de las características ya mencionadas.

Composición dinámica, no aleatoria, cuyos elementos se posicionan en lugares específicos dando la impresión de paisaje y armonía. Donde los triángulos representan montañas, mientras que el círculo al lado superior izquierdo representa el sol eclipsado.

Uso de colores asociados a las emociones, por ejemplo: El aro amarillo sobre los colores azules y rojos, están vinculados al sentimiento de perturbación y rabia.

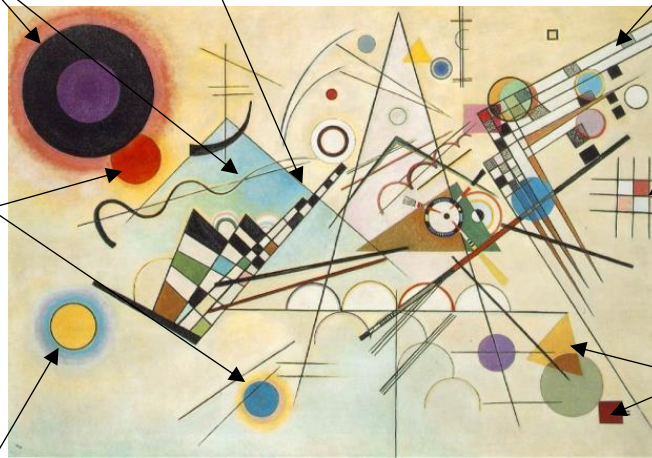
Uso de colores asociados a la música: el amarillo que puede estar asociado al sonido de la trompeta, el celeste al de la flauta, el verde al violín que representa calma, etc.

Uso de líneas y formas geométricas dispuestas en el espacio, característica influenciada por el Constructivismo, Suprematismo y Neoplasticismo, movimientos artísticos que le daban prioridad a las formas puras. Algunas de ellas retomadas en relación a su periodo en la Bauhaus.

Uso de líneas negras agrupadas. Cuya dirección puede asociarse a la temperatura: Las oblicuas asociadas a una temperatura templada, las verticales a lo cálido y las horizontales a lo frío.

La dirección de los elementos dentro del plano también tiene su asociación: Los que están ubicados a la izquierda del cuadro evocan libertad y desorden.

Formas triangulares representan tensión, los cuadrados rojos, son fríos en relación a su forma, pero cálidos en relación a su color.

Figura 8. Kandinsky, W. (1923). "Composición VIII" [Pintura]. Recuperado de: <https://acortar.link/qH7ATu>

4.2.2 Piet Mondrian

Piet Mondrian (1872-1944), influyente artista holandés considerado uno de los pioneros del arte abstracto y del neoplasticismo. Desde temprana edad, demostró una profunda inclinación por el arte, comenzando su formación con ayuda de la orientación de su padre y de manera autodidacta. Posteriormente, se formó como maestro de dibujo en Ámsterdam, donde sus primeras obras reflejaron una variada influencia de movimientos artísticos, tales como el naturalismo, el impresionismo, posimpresionismo, fauvismo, así como el simbolismo. En 1912, se trasladó a París, donde fue inspirado por el puntillismo y luego por el cubismo de artistas como Picasso y Braque. Después de los estragos de la Primera Guerra Mundial, Mondrian regresó a los Países Bajos y fundó la revista *De Stijl* junto a Bart van der Leek y Theo van Doesburg. Grupo que se dedicó a representar verdades universales a través del arte, marcando una evolución hacia la abstracción en su obra. Finalmente, incursionó en el neoplasticismo, movimiento cuyos principios asociaría con la música de su interés, sobre todo la que escucho durante su estancia en Nueva York, lugar donde pasaría sus últimos años de vida (Fundación Juan March, 1981; Calvo Santos, 2016).

Aquella asociación entre la pintura y la música, nació por el interés de Mondrian en el jazz, el blues y los bailes de salón, debido a que encontró en ellas estructuras rítmicas y las cualidades formales esquemáticas. Guiado por la teosofía, corriente que buscaba una mayor simplicidad en las formas artísticas y musicales, lograría perfilar su noción teórica fundamental, basada en la dualidad entre el sonido (el color) y no- sonido (el no color). Pues consideraba que los artistas y compositores relacionados con la teosofía compartían la intención de buscar una forma de expresión creativa más profunda inexplorada y universal (Maire, Fontán del Junco, & Vallejo, 2021).

Tomando en cuenta lo ya mencionado Mondrian buscaría la belleza universal en el purismo y elementarismo, transformando su obra que en un inicio se dejaba ver como figurativa para luego encaminarla a la abstracción total, con el objetivo de crear una expresión estética pura. Pues consideraba que, en la vida y el arte, la unidad entre contenido y forma es fundamental para alcanzar un equilibrio en medio del desequilibrio inherente a la existencia. Si bien tuvo su periodo de abstracción naturalista, con el Nuevo Plasticismo o Neoplasticismo decide explorar y realizar su trabajo en base a medios plásticos como planos, líneas rectas y colores primarios, sin textura, ni referencia directa a un punto de partida naturalista, con una composición cada vez más autónoma.

Esto culminando en una serie de trabajos basados completamente en una división regular del plano. Como un símbolo de la expresión del orden cósmico y de la abstracción.

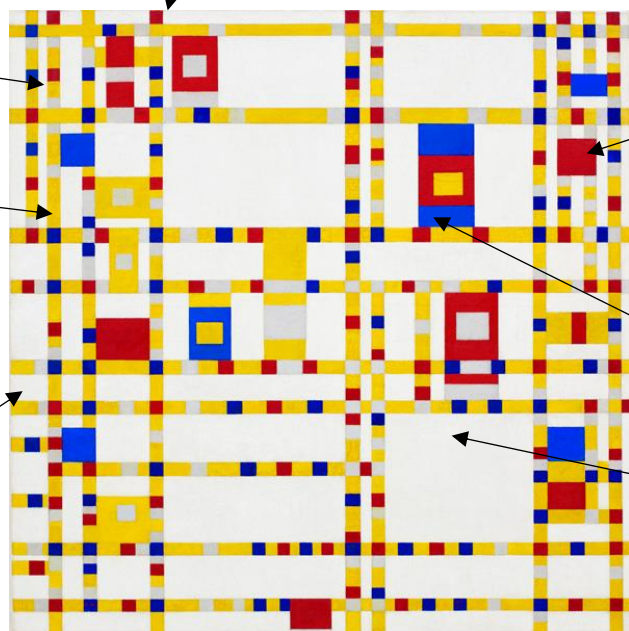
Al sumergirse en la abstracción geométrica, Mondrian tenía como objetivo desentrañar la estructura esencial del universo, a la que él denominaba la "retícula cósmica". Su intento era representarla mediante un fondo blanco (que abarca todos los colores) cruzado por líneas negras (carencia de color) y planos geométricos de colores primarios, los cuales él consideraba como los tonos fundamentales del universo. Al descartar las características sensoriales de la textura y la superficie, y al eliminar las formas curvas y cualquier elemento formal, Mondrian expresaba su convicción de que el arte no debía ser figurativo, sino más bien una indagación de lo absoluto que reside en toda realidad fenoménica. En la figura número 9, se puede observar la obra titulada "Brooklyn Boogie Woogie", misma que presenta algunas de las características ya mencionadas.

Pieza que puede asociarse a la imagen de una ciudad con sus luces eléctricas intermitentes, la majestuosidad de un rascacielos con sus elevadores en funcionamiento, o el dinamismo del tráfico urbano. Incluso, se la puede vincular con los píxeles de un videojuego o las coloridas piezas de un juguete para armar. Todas ellas, vinculadas con el contexto del artista.

Composición dinámica y armoniosa.

Uso de retículas, en base a líneas verticales y horizontales.

El blanco está vinculado con el silencio, mientras los cuadros pintados corresponderían a los diferentes sonidos.

Uso de figuras geométricas planas, cuya disposición dentro del cuadro puede ser asociada al ritmo de la música, en este caso del género blues.

Uso de colores primarios (Amatillo, Azul, y Rojo).

Uso de fondos blancos, asociados a la luz misma que se descompone y abarca todos los colores.

Figura 9. Mondrian, P. (1943). "Brooklyn Boogie Woogie" [Pintura]. Recuperado de: <https://acortar.link/HCYLxL>

4.3 Fundamentación Estética.

Cuando se aborda el tema de la estética, se está haciendo referencia a una rama filosófica, que se dedica al estudio de la esencia y percepción de diversas impresiones o sensaciones que surgen al contemplar una obra de arte, las cuales son el resultado de procesos subconscientes en el ser humano relacionados con el juicio estético, mismo que nos lleva a valorar una pieza artística como bella, sublime, fea, trágica, fantástica, siniestra, cómica o grotesca. Todas estas y muchas más consideradas como categorías estéticas, de las cuales lo bello y lo sublime pueden ser asociadas al arte abstracto. Es a través de la exploración y comprensión de estas categorías estéticas que podemos profundizar en nuestra apreciación y comprensión del arte en todas sus formas y expresiones.

4.3.1 *Lo Bello*

Explicar el arte abstracto conlleva una tarea verdaderamente compleja, así como atribuirle a la misma una estética específica. Sin embargo, hay quienes lo consideran bello, término proveniente del latín “bellum”, que denota lo bueno y la excelencia. Mismo que constituye una experiencia estética que implica percibir placer, satisfacción, sentimientos o emociones agradables ante un objeto estético.

En la antigua cultura griega, se asociaba con la proporción, lo divino y la perfección. Así mismos personajes como Pitágoras y ciertos sofistas sostenían que lo bello se manifestaba en la armonía intrínseca del universo, pudiendo reflejarse en expresiones artísticas y aspectos matemáticos. Sin embargo, Platón discrepaba de esta perspectiva, considerando que la belleza no se restringía a lo físico, sino que también se extendía a la sensibilidad, otorgando gran valor a la belleza del alma y a las manifestaciones de virtud, como la ciencia y las leyes, que mantenían una estrecha relación con lo divino y lo éticamente correcto. En una línea similar, Aristóteles no limitaba la noción de belleza únicamente a lo agradable a la vista, sino que la relacionaba con acciones, la imitación de la naturaleza y la mimesis (Delgado Santos, 2013; Fierro Lastras, 2013; Hernández, 2020).

Como se puede notar la concepción de lo bello varía en relación a las ideas del individuo y por ende a su contexto. Por lo mismo en el arte plástico su definición cambia. Si bien en el pasado se consideraba bello al arte que solía imitar la naturaleza. Hoy en día, lo concebimos como la expresión de los sentimientos y emociones del artista, más allá de su fidelidad a lo real o figurativo.

El impacto emocional que una obra de arte genera es un tema sumamente debatido, ya que no existe un consenso sobre si la percepción de la belleza puede ser estrictamente objetiva o subjetiva.

Por ejemplo, para Kandinsky, lo bello no reside en la forma, sino en la expresión pura de emociones a través del color y la forma no figurativa. En cambio, para Mondrian la belleza se manifiesta por lo general de una manera racional. Sugiriendo una reflexión sobre la complejidad y simplicidad en la apreciación estética. Mientras algunas pinturas impresionan con su técnica compleja, otras llegan a la belleza de manera directa y simple. En este sentido el arte contemporáneo desafía los conceptos tradicionales de belleza y cómo la belleza puede manifestarse de manera subjetiva u racional en el arte actual, desafiando las normas establecidas y ofreciendo nuevas perspectivas sobre la experiencia estética (Hernández, 2020; Parra Learmonth, 2018; Fernández Jacob, 2021).

4.3.2 *Lo Sublime*

El término "sublime", derivado del latín "sublimis", denota algo excelso, eminente o de elevación extraordinaria. Este concepto se relaciona con un arte que exhibe una grandeza y simplicidad admirables. Además, se aplica frecuentemente para describir fenómenos naturales impresionantes, como un cielo estrellado o un arcoíris. Asimismo, puede referirse a acciones humanas que poseen un poder y una grandiosidad que trascienden las limitaciones individuales. En su esencia, el término está vinculado con lo grandioso, el alma, la belleza infinita y la divinidad (Fierro Lastras, 2013).

La obra de arte sublime, como motor interno de una persona, se conecta con la abstracción y la libertad del artista, así como con la sensibilidad del espectador. Desde Kant, lo sublime se entiende como una grandeza que supera los límites de la sensibilidad, desafiando la comprensión humana. Se relaciona con sentimientos de miedo, vértigo, vacío y grandiosidad, despertando una experiencia única en cada individuo. Lo sublime se percibe como algo difícil de alcanzar y se experimenta como una fuerza interna que nos impulsa hacia nuevos pensamientos y reflexiones. Esta experiencia lleva al individuo a un estado de éxtasis y alegría, conectando con su propia identidad y provocando una transformación en su percepción del mundo. El arte sirve como medio para expresar y transmitir esta experiencia sublime, desafiando las limitaciones de la realidad tangible y explorando lo desconocido (Kant, 1919; Ortega, 2012).

Por ejemplo, la relación entre la obra y el pensamiento de Kandinsky con el concepto de lo sublime se manifiesta en su búsqueda constante de trascendencia y profundidad emocional en el arte. Kandinsky desafía los límites de la representación, invitando al espectador a experimentar una sensación de elevación y asombro a través de formas abstractas y colores que evocan respuestas emocionales profundas. Su énfasis en la conexión entre el contenido interno del artista y la forma externa de la obra resuena con la idea de lo sublime como una relación entre lo material y lo inmaterial. Por otro lado, la estética de lo sublime también se puede relacionar con la obra de Mondrian, aunque de manera diferente. Aunque Mondrian busca la armonía y el equilibrio en su arte abstracto, su simplificación extrema y su énfasis en la pureza de la forma y el color podrían evocar una sensación de orden y trascendencia. Al desafiar las convenciones artísticas y buscar expresar una realidad interior más profunda, la obra de Mondrian también puede interpretarse como una exploración de lo sublime en términos de la búsqueda de una belleza esencial y una armonía universal más allá de lo visible y lo concreto (Silenzi, 2019).

Capítulo II

4.4 La Música

La música, un arte tan antiguo como la humanidad misma, ha sido testigo y participante de la evolución de la sociedad a lo largo de los siglos. Su significado y su papel en la vida humana van mucho más allá de simples notas y melodías; pues constituye una expresión profundamente arraigada en la esencia del ser, permitiendo la expresión de emociones, pensamientos y experiencias, tanto a nivel individual como en el contexto de grupos y culturas diversos. Esto la convierte en una disciplina social, cultural y artística, fundamentalmente comunicativa y expresiva. En la que se emplean sonidos vocales e instrumentales de manera lógica y sensible para lograr efectos estéticos mediante estándares de ritmo, armonía, melodía, textura, instrumentación y forma musical. Además, ejerce un impacto significativo en el desarrollo cognitivo, lingüístico y social, influenciando tanto aspectos físicos como emocionales. Por ello, su historia puede parecer un tema complejo y extenso, pero se la clasifica para comprenderla mejor en los siguientes periodos: Prehistoria, Periodo Antiguo, Edad Media, Renacimiento, Clásico, Música Moderna y Contemporánea.

Se considera que la música se remonta a la prehistoria, posiblemente cuando el hombre primitivo descubrió que podía usar su voz no solo para comunicarse, sino también para cantar. Estos cantos rudimentarios se fueron enriqueciendo con el tiempo al acompañarlos con sonidos rítmicos, como el choque de las manos o el uso de objetos. Aunque la falta de documentación dificulta el estudio de esta época, los hallazgos de instrumentos musicales y representaciones pictóricas proporcionan detalles sobre este periodo. Se sabe que la música se utilizaba en rituales de caza y en danzas, y los instrumentos se fabricaban con materiales como madera, piedra, cuernos y huesos (véase fig.10). Dado que no se conocía el temperamento de afinación, las primeras manifestaciones musicales se basaban principalmente en ritmo y voz (Bönig & Kreutziger-Herr, 2010; Prieto, 2022).

Figura 10. Villazón, A. (2024). *Aerófonos Prehistóricos, flautas de hueso* [Fotografía]. Recuperado de: <https://acortar.link/6dtahl>

Próximo al periodo prehistórico, surgen una variedad de manifestaciones musicales en diferentes civilizaciones como en Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma y la antigua China imperial. Este período abarca desde alrededor del 5000 a.C. hasta el año 476 d.C. y se caracteriza por la introducción de instrumentos más elaborados, como el arpa y el oboe en Egipto (véase fig.11), donde la música era considerada un conocimiento privilegiado al que solo tenían acceso los sacerdotes, y ya se empleaba una escala de siete notas similar a la actual. En Roma, la música se utilizaba en ceremonias cristianas y para alabanzas, aunque también se desarrolló una música pagana con un tono humorístico y bohemio. Por otro lado, en la antigua China tenía un carácter secular y enigmático, reverenciada por las dinastías imperiales, lo que la hacía única y distante geográficamente de otras civilizaciones.

Sin embargo, fue en Grecia donde la música alcanzó su apogeo más significativo en el mundo antiguo, pues fue en esta civilización que se inició la práctica de musicalizar el drama, la tragedia y la comedia. Además, la música desempeñó un papel destacado en la filosofía y la cultura de la época, con figuras prominentes como Pitágoras desarrollando sistemas de afinación basados en principios matemáticos del sonido. Este enfoque se centraba en el estudio de los intervalos principales, como la octava, la quinta y la cuarta, que definían las unidades fundamentales del sistema musical griego conocidas como tetracordios (Guerrero, 2014; Martínez, 2022; Equipo editorial Etecé, 2022).

Figura 11. Mejías, A. (2010). *Instrumentos del antiguo Egipto* [Fotografía]. Recuperado de: <https://acortar.link/nKVqbQ>

Es importante destacar que, en este contexto, la música no se limitaba a una mera combinación de sonidos, sino que también abarcaba el texto poético y la danza, conformando así un conjunto integral de artes y disciplinas. De esta integración surgió la figura del "mousikós aner", una persona versada en música, poesía, danza e incluso gimnasia. Ramas que se incluían obligatoriamente en la educación para enriquecer el espíritu y educar el alma. Esta estrecha relación entre la música y otras formas de expresión artística queda reflejada en su terminología, la cual está íntimamente ligada a las nueve musas griegas, consideradas patronas de las ciencias y las artes. Aunque no se conservan instrumentos de la época, los grabados en cerámica nos brindan una idea de su apariencia (véase fig.12). Entre estos están la lira, la cítara, el aulós, el hydraulis, el salpinx y la siringa, esta última conocida como flauta de pan. La música era fundamental en la vida de los griegos y, según la teoría del ethos, podía influir en la conducta de las personas (Martinez, 2022; Guerrero, 2014).

Figura 12. Ortiz, M. (2018). *Instrumentos musicales griegos* [Fotografía]. Recuperado de: <https://acortar.link/98e8Zh>

El periodo medieval sucede después de esta fase, durante la cual el conocimiento heredado de los griegos es asumido por la Iglesia. En esta era, son los monjes los que adquieren habilidades de lectura y escritura, además de desempeñarse como intérpretes musicales, principalmente en contextos religiosos. Durante este período, la música se ejecuta en latín, y se distingue por la presencia de cantos litúrgicos primitivos, pre-gregorianos y, especialmente, gregorianos (véase fig.13).

Figura 13. Encuentro. (2018). *El canto gregoriano en las celebraciones litúrgicas*. [Captura de pantalla]. Recuperado de: <https://acortar.link/NRyg04>

El canto gregoriano, al igual que todo el repertorio musical litúrgico medieval, se caracteriza por ser monódico, con un ritmo flexible y carente de regularidad en compás o pulso, y su melodía se estructura según un sistema modal similar al de la música antigua. Asimismo, los músicos de la Edad Media, y de períodos posteriores, se educan en instituciones eclesiásticas, lo que conlleva una influencia significativa de la música religiosa en el desarrollo musical subsecuente. Es en este tiempo donde surgen la teoría musical y la notación musical. Uno de los avances más destacados de esta época es la transición de la música monódica al empleo de múltiples voces, lo que origina el surgimiento de la polifonía (Guerrero, 2014).

Con el surgimiento de la polifonía medieval, se ingresa al período del Renacimiento, que se extiende desde 1450 hasta 1600. En este contexto, la polifonía comienza a adquirir una complejidad creciente, con múltiples líneas vocales entonadas simultáneamente, lo que añade una capa de dificultad para entender los textos musicales. Durante este periodo, coexisten dos corrientes musicales principales: la música religiosa, que abarca misas y motetes, y la música secular, representada por madrigales y villancicos. Además, la música instrumental acompaña diversas formas de danza, como el "Richard care" y la "Canchona".

Después de esta época, llega la era dorada de la música occidental, conocida para algunos como el periodo más representativo en relación a la música clásica, que abarca aproximadamente desde el año 1600 hasta el año 1910. Este período se caracteriza por una rápida evolución de los instrumentos musicales y por movimientos sociales significativos que sacuden Europa de un extremo al otro. Dentro de esta etapa crucial, destacan cuatro períodos de especial relevancia: el barroco (durante el cual se estrenó la primera ópera), el clasicismo (que se distingue por la prominencia de grandes sinfonías y orquestas), el romanticismo (donde los artistas exploran el mundo de las emociones de manera más profunda) y finalmente el impresionismo (en el que se busca capturar la fugaz impresión de un momento a través de una representación sonora).

Posteriormente el período moderno y contemporáneo finalmente emergen, extendiéndose desde 1910 hasta nuestros días. Distinguiéndose por una libertad artística sin precedentes y descritos como eras de fusión, donde convergen diversos estilos, técnicas y se da todo un proceso de experimentación. En un primer momento, surgieron géneros como el blues y el jazz, que marcaron el inicio de una nueva era sonora en el siglo XX. Tras esto, en la segunda mitad del siglo, se presenta una revolución del sonido con la introducción del vinilo y las guitarras eléctricas, que

dieron origen al rock, el pop y, finalmente, a la música electrónica de finales de siglo. En este contexto, el sonido y los medios de reproducción sonora alcanzaron un nivel de sofisticación nunca antes vistos, especialmente con la llegada del sonido digital. Así mismo nacen otros los movimientos musicales nacionalistas, con compositores que buscan armonizar los sonidos característicos de su país o cultura (Martinez, 2022).

4.4.1 Características de la Música.

La música, es una forma de arte compleja, que se define por la combinación de sonidos y silencios organizados en una secuencia temporal. Considerada una manifestación cultural y emocionalmente significativa para la humanidad, expresa una amplia gama de emociones, pensamientos y experiencias, lo que la convierte en una de las artes más diversas. Como cualquier sonido, se propaga a través del aire u otro medio en el que se emita, por ende, sus propiedades dependen de las condiciones en las que se ejecute. Cuenta con dos figuras principales: el intérprete, quien utiliza el instrumento musical o la voz, y el compositor, responsable de concebir el lenguaje rítmico y sonoro que será luego interpretado en escena. En ocasiones, estas dos funciones pueden ser desempeñadas por la misma persona. Para comprender mejor sus características, es fundamental analizar diversos elementos que la componen y entender sus bases formales.

- **Sonido y sus parámetros:** El sonido, como fenómeno físico, desempeña un papel fundamental en la creación de la música. Se trata de vibraciones en forma de ondas que se propagan a través de un medio elástico, como el aire, y son estas vibraciones las que dan origen a todos los elementos organizados y estructurados que eventualmente componen una obra musical. Los sonidos musicales se caracterizan por cuatro parámetros principales que son la altura (Aquellos que determinan si un sonido es grave o agudo, según la frecuencia de las vibraciones), la duración (aquella que representa el tiempo durante el cual un sonido permanece audible y se relaciona estrechamente con el ritmo), la intensidad (aquella que se refiere a la fuerza con la que se produce un sonido, representada por la amplitud de las ondas sonoras) y el timbre (que es la calidad tonal única que distingue un sonido, mismo que permite reconocer diferentes instrumentos y voces).
- **Melodía:** Es una expresión sonora que lleva consigo la capacidad de transmitir emociones, contar historias y cautivar al oyente. En esencia, la melodía se compone

de una sucesión de sonidos que se desarrollan dentro de un mismo espacio sonoro, surgiendo uno tras otro para formar una unidad cohesiva y significativa. Esta unidad no solo se compone de sonidos, sino que también puede incluir silencios estratégicamente ubicados, actuando como pausas dentro del flujo melódico. Además, en ocasiones, pueden coexistir varias melodías simultáneas, entrelazándose en lo que se conoce como contrapunto, añadiendo capas de complejidad y textura al tejido musical. Esta secuencia de notas puede variar en ritmo, tono y timbre (Equipo editorial Etecé, 2023; Tovar, 2022).

- **Armonía:** La armonía se centra en la combinación de dos o más notas musicales para crear acordes que proporcionen una progresión armónica coherente, enriqueciendo así la sonoridad de la música. En el proceso de composición, los músicos utilizan diferentes métodos para desarrollar una armonía que se adapte a la temática y la riqueza sonora de su obra. La armonía no solo organiza las notas existentes en una escala en acordes, sino que también se encarga de transmitir sensaciones y atmósferas específicas a través de la selección cuidadosa de tonos. Para comprender mejor la armonía musical, es crucial analizar sus elementos básicos, como las escalas, los intervalos, la tasa de cambios armónicos y la modulación. Además, existen dos tipos principales de armonía: la tonal, basada en tonalidades mayores o menores, y la modal, que utiliza modos musicales para enriquecer la sonoridad de la obra (Equipo de Expertos en Artes y Humanidades de la Universidad Internacional de Valencia, 2022).
- **Ritmo:** El ritmo es el que permite organizar los sonidos en patrones regulares y repetitivos, proporcionando estructura y fluidez a una composición. Este patrón rítmico puede variar en velocidad, intensidad y estilo, lo que influye en las emociones y sensaciones que experimenta el oyente. Desde los compases hasta los golpes, el ritmo evoluciona con la creación de nuevos géneros musicales, adaptándose a las preferencias y tendencias de la época. En la música occidental, el ritmo se divide en unidades de tiempo llamadas compases, que están compuestos por pulsaciones o golpes fuertes y débiles. Esta organización rítmica puede ser rápida y enérgica, como en el rock, o lenta y relajada, como en la música clásica. Cada género musical tiene su propio estilo distintivo de ritmo, desde los ritmos

sincopados de la música latina hasta los complejos patrones de batería del jazz. Es un componente esencial que añade dinamismo y cohesión a la música, enriqueciendo la experiencia auditiva del público (Tovar, 2022).

- **Instrumentación:** La selección de la instrumentación desempeña un papel esencial al definir las características de una pieza musical. Este aspecto se refiere a la diversidad de instrumentos utilizados para interpretar y componer música, abarcando categorías como viento, cuerda, percusión y teclado, cada una con sus propias peculiaridades sonoras y técnicas de ejecución. La elección de los instrumentos puede tener un impacto significativo en el estilo y la atmósfera de una composición musical. Por ejemplo, una obra clásica interpretada por una orquesta sinfónica con una variedad de instrumentos de cuerda, viento y percusión, tendrá un carácter y una sonoridad completamente diferentes en comparación con una canción de rock ejecutada por una banda que utiliza guitarras eléctricas, bajos y batería.
- **Expresión y significado cultural:** La música, como expresión cultural, refleja la idiosincrasia de distintos grupos sociales, sus orígenes, percepciones y desafíos, sirviendo como un vínculo entre diversas comunidades y enriqueciendo la diversidad cultural. Además, como forma de expresión, permite a los compositores transmitir una variedad de emociones, ideas y narrativas, abordando temas que van desde el amor y la tradición hasta las reflexiones filosóficas y personales. A lo largo de la historia, el ser humano ha interactuado con una amplia variedad de sonidos, ejerciendo control sobre ellos para expresar sus intenciones y emociones. Esta capacidad de manipulación sonora ha permitido que ciertos sonidos sean más agradables al oído que otros, contribuyendo así a la riqueza y diversidad de la música (Tovar, 2022).
- **Géneros musicales:** La música abarca una amplia variedad de géneros que se han desarrollado a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. Estos géneros pueden clasificarse según sus características estilísticas, instrumentación, temáticas líricas y contextos culturales. Algunos ejemplos de géneros musicales incluyen el jazz, el rock, el pop, la música clásica, el hip-hop, la música electrónica, el reggae, entre otros. Cada género tiene sus propias convenciones y tradiciones, ofreciendo una diversidad de experiencias auditivas y emocionales para los oyentes.

4.4.2 *La Música Clásica.*

La música clásica, también conocida como música académica, es reconocida como un género musical de alta calidad y es ampliamente estudiada debido a su significancia histórica y su estructura meticulosamente organizada. Este género abarca un extenso período de tiempo, desde aproximadamente el año 1000 hasta la actualidad, tomando fuerza particularmente en la música escrita en Europa desde el Renacimiento hasta la época contemporánea. Destacándose por su complejidad estructural, su rica tradición histórica y teórica, y su sofisticada instrumentación. Muchos consideran que la música clásica es superior a otros géneros musicales y la ven como una forma de arte intelectual dentro de la historia del arte occidental. Se diferencia claramente de otras por su metodología específica y sus recursos de escritura y lectura, subrayando su naturaleza culta y académica.

Se desarrolló en un contexto socio-cultural bajo el patrocinio de la aristocracia, la iglesia y la burguesía. Sus características técnicas y la creciente profesionalización de músicos y compositores le han otorgado una identidad de tradición culta. A diferencia de la música popular y otros géneros no europeos, la música clásica se caracteriza por su notación musical simbólica, que ha sido utilizada desde aproximadamente el siglo XVI. Esta notación permite a los compositores detallar el tempo, la métrica, el ritmo, la altura y la ejecución precisa de cada pieza musical, limitando así la improvisación y la ornamentación *ad libitum*, comunes en otros géneros. A diferencia de la mayoría de los estilos populares, esta se destaca por desarrollar formas y géneros musicales altamente sofisticados, como sinfonías, sonatas, conciertos y óperas. Además, emplea una instrumentación variada y compleja, requiriendo un alto grado de profesionalización y especialización tanto de los músicos como de los compositores. Sus obras son predominantemente instrumentales, están escritas para un gran número de intérpretes, presentan una diversidad de formas musicales y a menudo son de larga duración. Las interpretaciones siguen estrictamente la partitura, con poca o ninguna improvisación, utilizando de manera creativa el ritmo, la métrica, las dinámicas de tempo, el contrapunto, la instrumentación y las texturas orquestales (Campero, 2018).

Solía ser interpretada como un evento social y de refinamiento, en casas de familias aristocráticas y en teatros llenos. Aunque existían solistas, se caracteriza por la colaboración entre varios intérpretes. Las agrupaciones musicales se dividen principalmente en dos categorías: la música de cámara y la orquesta. La música de cámara se refiere a grupos pequeños, generalmente

de tres a cinco miembros con diferentes instrumentos, diseñados para tocar en habitaciones de pequeño o mediano tamaño. Por otro lado, la orquesta sinfónica, a menudo considerada la máxima expresión de la música clásica, puede variar en tamaño dependiendo de la época y la obra, generalmente contando con 25 a 70 músicos, aunque algunas obras requieren incluso más intérpretes. La orquesta clásica combina timbres y texturas de diversos tipos de instrumentos, destacándose los instrumentos de cuerda como el violín, viola, violonchelo, contrabajo, piano y arpa; los de viento madera como el piccolo, flauta, oboe, clarinete y fagot; los de viento metal como las trompas (corno francés), trompeta, trombón y tuba; y los de percusión como los timpani, tam-tam, bombo, platillos, plato suspendido, marimba, xilófono y glockenspiel (Rivera, 2024).

Históricamente hablando se divide en los siguientes periodos: música medieval, renacentista, barroca, clásica, romántica, moderna y contemporánea. Sus inicios se sitúan en la etapa medieval en Europa, que abarcó desde el año 1000 hasta 1400. En este tiempo, los cantos gregorianos, creados por monjes y adoptados por órdenes monásticas, jugaron un papel predominante. No obstante, se considera que los juglares, trovadores y goliardos, artistas itinerantes con antecedentes clericales, junto con los ministriles, músicos profesionales que actuaban tanto para la realeza como en las calles y tabernas, fueron los principales responsables de popularizar estos cantos. Durante esta época, la armonía vocal se desarrolló con diversas variaciones: el canto llano, caracterizado por una sola línea vocal sin acompañamiento y con ritmo libre; el organum, que agregaba una segunda voz en paralelo a la primera en una octava distinta; el contrapunto, que entrelazaba líneas melódicas simultáneas; y la armonía, que utilizaba tres o más notas musicales cantadas al unísono para formar un acorde. Un aspecto curioso de este periodo fue que la peste impulsó la elitización de la música, alejando a los músicos de las calles y llevándolos a espacios cerrados, especialmente a las propiedades de la clase alta. Este fenómeno podría considerarse el inicio de la música de cámara.

Uno de los avances significativos del periodo medieval fue el desarrollo de la polifonía vocal, que allanó el camino para la música del Renacimiento, la cual abarcó desde 1400 hasta 1600. Durante esta época, la Reforma protestante liderada por Lutero y Calvino, junto con la Contrarreforma católica impulsada por el Concilio de Trento, buscaron simplificar la música religiosa, reduciendo la ornamentación para facilitar la participación de la feligresía en el canto. En este contexto, la imprenta comenzó a producir y distribuir los primeros textos musicales. Giovanni

Pierluigi da Palestrina se destacó como el principal representante del Renacimiento en este campo, siendo considerado el "padre eterno de la música italiana". Además, cabe decir que durante este periodo el instrumento más emblemático fue el órgano, que, si bien se popularizó en las iglesias medievales, se convirtió en el más representativo del periodo renacentista (Rodríguez V. , 2023).

Después del Renacimiento, comienza la edad dorada de la música clásica en Occidente, marcando el inicio del periodo Barroco que se extiende desde el año 1600 hasta 1750. Durante este tiempo, las óperas destacan como un fenómeno notable, con un gran avance en las orquestas, donde los instrumentos de cuerda adquieren un papel prominente, al igual que los cantantes solistas, quienes se convierten en figuras destacadas en las cortes de toda Europa. En relación a esto el surgimiento de la ópera se origina en un movimiento liderado por un grupo de humanistas, intelectuales, músicos y poetas que se congregan en la residencia del Conde Bardi en Florencia y logrando fusionar por primera vez el texto, la orquesta y la escenografía, elementos esenciales que definen la esencia de la ópera.

Además de esta aportación, este grupo de intelectuales criticaba a la barbarie gótica renacentista, donde la complejidad de las líneas vocales simultáneas obstaculizaba la comprensión del texto, todo envuelto en un contrapunto excesivamente complejo e innecesario. Es así como dos destacados miembros de este grupo, Jacopo Peri y Ottavio Rinuccini, crean la obra "Dafne", con la intención de rescatar el antiguo drama griego, donde la música sirve para enfatizar y facilitar su entendimiento. Sin embargo, Claudio Monteverdi, en 1607, sería quien se destacaría definitivamente en este nuevo estilo con su obra "La fábula de Orfeo", considerada como la primera ópera en la historia de la música.

Por otro lado, durante el último tercio del periodo barroco, emergió el artista Johann Sebastian Bach, a quien muchos consideran el padre de la música, mismo que reintrodujo la complejidad en la música mediante contrapuntos y contra melodías, en una suerte de ciclo infinito que recuerda el final del Renacimiento. Otros músicos importantes de esta época fueron Handel y Vivaldi. Finalmente es con Johann Sebastian Bach, que concluye este último periodo barroco, que llega a su fin con su fallecimiento en 1750, dejando un legado de 1080 obras (Martinez, 2022).

Es entonces cuando comienza el período del Clasicismo en la música, siendo Viena el epicentro de este movimiento, reconocida como la capital de la cultura musical europea. Este período marca un retorno a la simetría y al ideal de belleza de la antigua Grecia y Roma, enfatizando

la claridad, la estructura formal y la transparencia en la música. Es durante este tiempo cuando las grandes sinfonías y sonatas florecen, gracias a los avances en los instrumentos musicales, particularmente el piano, cuyas capacidades superan ampliamente las del antiguo clavecín. Asimismo, la orquesta también experimenta un período de gran desarrollo y esplendor durante este periodo.

Johann Stamitz desempeña un papel crucial al definir lo que sería la orquesta clásica, siendo la primera en emplear matices como piano, crescendo y forte, que se convierten en elementos esenciales de la dinámica musical. Además, se exploran nuevas técnicas en las cuerdas, como el pizzicato y el uso de dobles cuerdas, mientras que instrumentos antes opcionales, como flautas y trompetas, se vuelven indispensables. Entre los principales representantes de esta época se encuentran Franz Joseph Haydn, reconocido como el padre del cuarteto de cuerda, y Wolfgang Amadeus Mozart, un genio musical que abarcó todos los géneros, desde sinfonías hasta óperas, pasando por conciertos y cuartetos. Otros músicos destacados de esta eran incluyen a Antonio Salieri, Boccherini y Paganini (Martinez, 2022; Rodríguez V. , 2023).

Posteriormente, cerca del año 1800 en Europa se produjo un giro trascendental tras la Revolución Francesa, impulsada por los ideales de la Ilustración que promovían valores como la igualdad, la libertad y la fraternidad. Este cambio situó al ser humano como el centro de la obra misma, dando inicio al período conocido como el Romanticismo, que inició aproximadamente entre 1810 a 1830. Esta etapa se caracterizó por una música grandiosa y emocionante, llena de virtuosismo, donde los compositores exploraron al extremo el mundo de las emociones, abordando temas como el heroísmo, la melancolía, la frustración y el deseo, inspirados en la naturaleza, la mitología y la poesía.

Este movimiento fue protagonizado por destacados músicos como Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Frédéric Chopin, Chaikovski, Johannes Brahms, Franz Liszt, Nicolò Paganini, Hector Berlioz, Giuseppe Verdi, Johann Strauss, Richard Strauss, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, Camille Saint-Saëns, Richard Wagner, entre otros. Estos compositores cambiaron el escenario clásico de palcos y galerías por una platea en forma de abanico con un foso hundido, con el objetivo de "democratizar" la experiencia y dar prioridad al sonido sobre lo visual. Gustav Mahler, compositor de extensas canciones y sinfonías, marcó el culmen de la época de las grandes sinfonías, representando toda una era dorada. Simultáneamente al Romanticismo, surgió el

Movimiento Nacionalista, donde predominaba el sentimiento nacional y la búsqueda de la identidad cultural propia de cada país. Este movimiento representó una reacción a los imperios antiguos y vigentes en ese momento. Se destacó el Movimiento de Nacionalistas Rusos, liderado por Mili Alekséievich Balakinev, quien fue el primero en componer una sinfonía puramente rusa, y Modesto Musorgski, con su ópera Boris Godunov. Surgieron movimientos similares en países como Noruega, Finlandia, Checoslovaquia, Francia, España, Estados Unidos e Inglaterra (Martinez, 2022; Rodríguez V. , 2023).

Próximo a esta etapa llegaría la era moderna, que abarcó desde 1900 hasta 1950 y se caracterizó por una diversidad de movimientos artísticos conocidos como los ISMOS, como el Impresionismo, expresionismo, atonalismo, serialismo, dodecafonismo y neoclasicismo. En el ámbito musical, el atonalismo y el dodecafonismo surgieron como los más destacados, bajo la dirección de Arnold Schönberg. Claude Debussy fue un pionero en este movimiento, seguido por Edgard Varèse, quien también experimentó con música electrónica y solos de percusión. Destacados músicos franceses incluyeron a Maurice Ravel, Olivier Messiaen, Francis Poulenc y Pierre Boulez. En Inglaterra, Ethel Smyth fue una de las primeras mujeres reconocidas por su ópera "Los Destruedores" y su Misa en re mayor. Aunque las mujeres han sido subestimadas en la música clásica, nombres como Barbara Strozzi, Clara Schumann, y Lili Boulanger dejaron su huella. Rusia vio surgir a figuras como Igor Stravinski, Sergei Rachmaninoff, y Serguéi Prokofiev, mientras que, en Estados Unidos, compositores como Charles Ives y George Gershwin fusionaron géneros como el gospel y el jazz en su música. En Latinoamérica, Heitor Villa-Lobos y Alberto Ginastera destacaron con obras como las "Bachianas Brasileiras" y las "Danzas Criollas" respectivamente. Estos compositores contribuyeron con una riqueza cultural única al panorama musical global de la era moderna (Rodríguez V. , 2023).

Finalmente, se llega a la etapa contemporánea, que abarca desde 1950 hasta la actualidad. Esta fase se caracteriza por una inclinación al minimalismo con tendencias transculturales. Entre los destacados de esta época se encuentran Aram Jachaturián, conocido por su "Danza del sable", y Philip Glass, cuya influencia en la música electrónica es significativa. En el ámbito de la música clásica, la figura del director adquiere gran relevancia. Inicialmente representada por el kapellmeister o maestro de capilla, esta función ha evolucionado para dirigir ensayos y conciertos, seleccionar repertorio, elegir invitados y dar forma a la interpretación musical. Un buen director

debe poseer un oído agudo, un dominio perfecto del ritmo y la capacidad de imprimir un carácter distintivo a la orquesta. Entre los directores más destacados recientemente se encuentran Carlos Keiber, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Claudio Abbado y Daniel Barenboim. En Latinoamérica, jóvenes talentos como Andrés Estrada Orozco, colombiano, y Gustavo Dudamel, venezolano, han alcanzado reconocimiento internacional como directores titulares de importantes orquestas (Rodríguez V. , 2023).

4.4.3 Psicología y efectos de la Música Clásica

La música clásica, a menudo aclamada como alimento para el cuerpo y el alma, toca profundamente nuestras emociones y bienestar. Los beneficios de sumergirse en las obras maestras de compositores como Beethoven, Mozart, Bach, entre otros, van más allá del mero placer auditivo; de hecho, están respaldados por la psicología y la neurociencia. Existen estudios que comprueban que este tipo de música puede ser un catalizador poderoso para mejorar nuestro estado de ánimo, combatir el insomnio, fomentar la creatividad y minimizar el estrés y la ansiedad. Pues al escuchar estas melodías, se activan áreas cerebrales asociadas con la creatividad y la concentración, lo que puede tener efectos profundos en nuestra salud mental y emocional.

En primer lugar, su influencia en el estado de ánimo es innegable. Actúa como un bálsamo para el alma, elevando nuestros ánimos y aliviando la ansiedad, el estrés y el dolor emocional. Ya que tiene el poder de relajar los músculos y reducir la presión arterial, promoviendo así un estado de calma interior. En el campo de la neurología, se ha demostrado que esta puede ser una herramienta valiosa para mejorar la memoria y la función cerebral en pacientes con enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Para aquellos que sufren de insomnio, los ritmos y patrones de la música clásica fomentan un estado de relajación que puede ayudar a conciliar el sueño más fácilmente y mejorar la calidad del descanso (Asensio, 2021).

Cabe agregar que la música no solo puede alterar nuestro estado de ánimo, sino que también puede influir en nuestra agresividad, tranquilidad y bienestar en general. Los sonidos musicales, ya sean agradables o no, provocan cambios en los sistemas de neurotransmisión cerebral, lo que puede afectar directamente nuestra conducta. En relación con la música clásica se pueden distinguir piezas musicales pasivas, que tienen un ritmo regular y efectos tranquilizantes, y piezas musicales activas, que aumentan la energía corporal y estimula las emociones (Jácome Sosoranga, 2015; Córdova, 2020).

Además, es capaz de estimular la creatividad, mejora la capacidad de atención y concentración, especialmente en los niños, lo que promueve un desarrollo integral en todas las áreas de la vida, como lo es en ámbito educativo, pues hace que el proceso de aprendizaje sea más efectivo y placentero. Su influencia en el funcionamiento social y empático también es significativa. Activa áreas cerebrales asociadas con la empatía y la comunicación, fortaleciendo las conexiones sociales (Asensio, 2021).

Así mismo puede tener aplicaciones terapéuticas, especialmente en áreas relacionadas con las dificultades del habla y otros problemas intelectuales. La armonía y los ritmos musicales estimulan diversas áreas del cerebro humano, lo que sugiere su potencial uso en terapias destinadas a mejorar la función cerebral y los trastornos del habla. Para aquellos que enfrentan desafíos de integración social, como las personas con trastorno del espectro autista, la música clásica puede ser una forma de expresión y comunicación que promueve la integración social y emocional (Córdova, 2020).

Como se puede comprobar, sus efectos profundos en la mente, el cuerpo y el alma, la convierten en una poderosa herramienta de curación y bienestar en la sociedad moderna. Su influencia perdurable y su capacidad para tocar las emociones más profundas nos recuerdan el poder transformador del arte y la importancia de integrarlo en la vida diaria para un bienestar integral.

4.4.4 Efectos de la Música Clásica y su relación con el color.

La música clásica, es una forma de arte que ha influido significativamente en diversas áreas de la percepción y la experiencia humana. Uno de los aspectos más fascinantes entre estos es la relación entre la música clásica y los colores, un campo que ha captado la atención de psicólogos, musicólogos, artistas plásticos y visuales. Los efectos en el estado emocional y mental al percibir este tipo de música son innegables, es por aquella razón que existen varios compositores e intérpretes que dejaron plasmado una amplia gama de experiencias, alegrías, melancolía, asombro, entre otras emociones, que afectan nuestro estado de ánimo y en ocasiones influyen en las percepciones sensoriales, como la percepción que tenemos del color, por ejemplo.

La sinestesia, un fenómeno donde la estimulación de un sentido desencadena experiencias involuntarias en otro, ha sido clave para explorar la conexión entre música y color. Algunas personas sinestésicas asocian notas musicales con colores específicos; por ejemplo, una sonata de

Mozart podría evocar azules y verdes, mientras que una sinfonía de Mahler podría sugerir colores oscuros como el rojo o el morado. Incluso en personas no sinestésicas, la música clásica puede influir en la percepción del color, como lo demuestran estudios que muestran que la música en tonos mayores con ritmos rápidos y melodías ascendentes se asocia con colores claros y brillantes, mientras que la música en tonos menores con ritmos lentos y melodías descendentes se asocia con colores oscuros y apagados como el azul y el negro. Es importante destacar que, en los sinestésicos, estas asociaciones de color son automáticas y consistentes para cada tonalidad musical, aunque cada persona sinestésica tiene sus propias asociaciones personales. Por el contrario, las personas no sinestésicas no tienen estas asociaciones automáticas, por lo que sus percepciones de colores y música pueden variar y ser influenciadas por factores como el estado de ánimo o recuerdos de la infancia (Alfayate, 2013).

En el ámbito del arte plástico, se ha explorado la relación entre la música clásica y el color, donde artistas han intentado unir ambos ámbitos en obras que combinan sonidos con representaciones visuales del color. Por ejemplo, Kandinsky, famoso por su esfuerzo en crear una "sinfonía visual", buscaba reflejar en sus pinturas las estructuras y emociones musicales. Kandinsky, siendo una persona sinestésica, tenía la habilidad de asociar música con colores, gracias a una condición conocida como chromaesthesia. Esta peculiar percepción se entiende a través de la teoría neuronal de Santiago Ramón y Cajal, que describe cómo el cerebro procesa la información visual. Los diferentes conos en la retina, sensibles a los colores rojo, azul y verde, convierten las señales lumínicas en impulsos eléctricos que el cerebro interpreta como sonidos (Rodríguez R. , 2021).

Esta conexión única entre música y color llevó a Kandinsky a relacionar la música y la pintura de manera profunda. Él creía que la música había logrado desvincularse de la representación de la naturaleza para centrarse en el mundo interior del autor, un objetivo que la pintura aún estaba tratando de alcanzar. Kandinsky asociaba cada color con un sonido específico: el amarillo, por ejemplo, se relacionaba con la trompeta o el clarín; el azul, dependiendo de su tonalidad, variaba desde la flauta hasta el órgano; el verde evocaba tonos tranquilos del violín; el blanco representaba el silencio o un "no sonido"; el negro simbolizaba la ausencia de sonido, similar a la nada; el gris era inmóvil e insonoro; el rojo se asociaba con la trompeta; el naranja con la campana de iglesia o el barítono; y el violeta con el corno inglés o el fagot (Rodríguez R. , 2021).

Además, el vínculo entre el color y la música en la obra de Kandinsky se puede comprender en profundidad a través de su influencia por la música tardo-romántica y atonal, la cual le impactó tanto o incluso más que los cambios en la física y el arte de su época. En ese contexto cultural, caracterizado por una búsqueda de nuevas formas de expresión que exploraban lo interno más que lo externo, Kandinsky admiraba a ciertos compositores por su habilidad para transformar las impresiones del mundo exterior en expresiones profundamente sentidas.

Por ejemplo, su admiración por Debussy se debía a cómo este compositor capturaba la esencia interna de las cosas a través de la música. Asimismo, la ópera "Lohengrin" de Wagner evocó en Kandinsky una sinestesia rica, donde los colores y las formas se fusionaban con la música, una experiencia que influyó su trabajo pictórico, donde buscaba plasmar la esencia y la vida interna de los temas mediante formas y colores.

La relación especial que Kandinsky compartía con Arnold Schönberg también fue significativa. Schönberg, conocido por su música atonal, resonaba con el desarrollo de la abstracción en la pintura de Kandinsky. Ambos artistas compartían la creencia en un arte que expresara directamente el inconsciente y las sensaciones innatas, sin ataduras a convenciones tradicionales. Esta afinidad intelectual y artística se reflejaba en su correspondencia y amistad, influyendo en sus respectivas obras. Kandinsky, al igual que Schönberg, buscaba liberar la expresión artística de las restricciones tradicionales, permitiendo que la forma y el color evocaran sensaciones multisensoriales y capturaran la esencia de la expresión artística (Rodríguez R. , 2021).

Es relevante mencionar que la investigación moderna continúa explorando los vínculos entre el color y la música, haciendo uso de tecnología avanzada para medir las respuestas fisiológicas y neurológicas ante ambos estímulos. Estudios neurocientíficos han revelado que ciertas áreas del cerebro encargadas del procesamiento musical también participan en la percepción del color, lo que sugiere una conexión más profunda y biológica entre estos dos aspectos sensoriales. La relación entre la música clásica y el color es un campo amplio y complejo que abarca desde experiencias sinestésicas individuales hasta investigaciones científicas y expresiones artísticas. La música clásica no solo enriquece nuestra experiencia auditiva, sino que también colorea nuestras percepciones, iluminando el mundo que nos rodea de formas inesperadas y hermosas.

4.5 Fundamentación filosófica.

4.5.1 *Psicología de la música*

La psicología de la música, como campo interdisciplinario en crecimiento desde el siglo XX, investiga el complejo vínculo entre la música y la mente humana mediante diversos enfoques, desde la investigación psicofisiológica hasta las teorías cognitivas y del desarrollo. La música, compuesta por diferentes sonidos transmitidos en forma de ondas, ejerce influencia en nuestra personalidad y comportamiento, evocando una amplia gama de emociones gracias a elementos como la melodía, el ritmo, la armonía y el timbre. Esto debido a que existe una estrecha relación entre las diferentes zonas cerebrales y las características psicológicas de la música y la audición, donde la actividad sensorial, el mensaje afectivo y la actividad intelectual se localizan en distintas áreas del cerebro, pero que múltiples estudios han revelado que se relacionan, debido a la influencia de componentes musicales en funciones específicas, demostrando la complejidad de los procesos cerebrales y la interacción entre los hemisferios izquierdo y derecho en la percepción y comprensión de la música (Lacárcel Moreno, 2003).

Pero además de ello, la psicología de la música ofrece una perspectiva profunda sobre la interrelación entre la mente humana y las artes sonoras, explorando cómo los efectos emocionales y cognitivos de la música influyen en otras formas de expresión artística, como la pintura. Esta conexión entre ambas puede ser comprendida a través de un análisis filosófico que revela cómo ambos medios creativos se entrelazan para producir una experiencia estética y emocional enriquecida. Ya que estos comparten una sinergia que trasciende los límites de sus respectivos medios. Filosóficamente hablando la música, con su capacidad para evocar emociones y estados de ánimo a través de la combinación de ritmo, melodía y armonía, puede inspirar a los pintores a crear obras que reflejen esas mismas sensaciones. Este proceso de inspiración se puede entender a través de la teoría de la sinestesia, donde la estimulación de un sentido, como el oído, puede producir una experiencia en otro sentido, como la vista. Los artistas pictóricos a menudo traducen la experiencia musical en colores, formas y composiciones que capturan la esencia emocional de la música.

A través del análisis de sus componentes y estructuras, la percepción se desdobra en un sistema complejo de referencia, generando material de reflexión y experimentación que trasciende los límites de la experiencia cotidiana. Este concepto, común tanto en la Filosofía como en la

Psicología, se define como el sentido íntimo que acompaña a toda experiencia interna, permitiendo una conciencia reflexiva y diferenciada. Desde una edad temprana, la sinestesia se manifiesta como una capacidad de traducción entre diferentes sistemas sensoriales, donde los colores evocan sonidos y los movimientos inspiran poesía y danza. Este fenómeno, que revela la traducibilidad de los contextos sensoriales, nos conduce a comprender la música como una totalidad sucesiva, donde la melodía y la armonía se entrelazan en una experiencia estética y emocionalmente enriquecedora. La música, siempre presente en nuestras vidas, actúa como un vehículo para explorar y expresar la complejidad de nuestras percepciones y emociones, conduciéndonos a un estado de autoconciencia estética que nos conecta con el mundo de manera profunda y significativa (Treboux, 2004).

La filosofía de la estética juega un papel crucial en la comprensión de cómo la música puede influir en la creación pictórica. Estéticamente, tanto la música como la pintura buscan expresar la belleza y la verdad a través de medios sensoriales. El filósofo Immanuel Kant argumentó que la belleza es una experiencia subjetiva que surge de la armonía entre el objeto percibido y el sujeto perceptor. En este contexto, un pintor inspirado por la música busca crear una obra que refleje la armonía y la belleza que percibe en la música, estableciendo un puente entre la experiencia auditiva y la visual (García Hernández, 2018).

Desde una perspectiva psicológica, la música impacta la mente de maneras que pueden influir directamente en el proceso creativo de los pintores. Puede alterar el estado de ánimo, influir en la concentración y estimular la imaginación. Además, puede inducir estados de flujo, en los que una persona se sumerge por completo en una actividad creativa. Este estado es ideal para la creación artística, ya que permite una conexión profunda con la obra y facilita la expresión emocional sincera.

4.5.2 *El existencialismo*

El existencialismo, una corriente filosófica que floreció entre las dos Guerras Mundiales, planteó una visión radicalmente distinta del ser humano y su lugar en el mundo. Según esta corriente, iniciada por pensadores como Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche, la existencia precede a la esencia, lo que implica que no hay una esencia predefinida para los individuos, sino que cada uno es libre de forjar su propio destino y definir su propia particularidad, además de que plantea interrogantes sobre la existencia humana, la libertad y la responsabilidad individual. En su búsqueda por expresar la esencia de la vida y el universo, varios artistas encontraron en la pintura abstracta un medio para explorar estas ideas de una manera visualmente impactante (Segundo Espínola, 2024).

Para entender esta relación hay que entender que esta corriente filosófica se centra en la condición humana, enfatizando la necesidad de que el individuo tome conciencia de su existencia en el mundo y proyecte su propio ser. Raúl Vallejos destaca que "el existencialismo, como su propia denominación lo expresa, ha tratado a través de sus diversos representantes de fundar una filosofía de la existencia, que, por su propia naturaleza intenta alejarse de toda sistematización del pensamiento especulativo" (Vallejos, 1975, pág. 13).

Existen tres principales escuelas del existencialismo: el teísta, el ateo y el agnóstico. El existencialismo teísta, representado por Kierkegaard, postula la existencia de una divinidad y está estrechamente vinculado con el cristianismo. El existencialismo ateo, fundado por Jean-Paul Sartre, niega toda clase de fe y afirma que la existencia humana es absurda y efímera. Finalmente, el existencialismo agnóstico prescinde de la idea de un Dios, considerándola irrelevante para la existencia humana (Rosero & Naranjo, 2020).

Para los fines de este análisis, nos centraremos en el pensamiento de Kierkegaard, quien reflexiona sobre la existencia humana y la búsqueda de un sentido en la vida. Su filosofía es profundamente individualista, destacando la subjetividad y alejándose de los valores absolutos. Kierkegaard sostiene que la existencia está intrínsecamente ligada al individuo, quien debe enfrentar su propia realidad y tomar decisiones basadas en su experiencia personal. Enfatizando la importancia de los sentimientos y la subjetividad, argumentando que la existencia se manifiesta a través de emociones como el amor, la tristeza, el odio y la alegría, las cuales reflejan la angustia inherente a la condición humana (Kierkegaard, 2007).

El arte abstracto y el existencialismo convergen en la exploración de la subjetividad y las emociones del individuo como reflejo de la experiencia humana. Esta priorización de lo subjetivo permite a los artistas del arte abstracto comunicar su propia realidad personal, en sintonía con la idea de Kierkegaard sobre la necesidad de otorgar sentido a la existencia individual. Ambos movimientos desafían las convenciones establecidas y cuestionan la naturaleza misma de la realidad, resaltando la singularidad de cada ser humano en un mundo lleno de incertidumbre y significado personal. Así, tanto el existencialismo como el arte abstracto comparten una visión del ser humano como un individuo único y consciente, invitándonos a reflexionar sobre el sentido de la vida y a explorar nuestras experiencias más profundas dentro de esta realidad compleja y a menudo absurda.

Kandinsky, refleja estas ideas a través de su énfasis en la individualidad y la experiencia subjetiva. Sus pinturas invitan al espectador a sumergirse en un mundo de sensaciones y reflexiones personales, donde la realidad se entrelaza con la imaginación. En obras como "Composición VII" o "Improvisación 31 (Mar)" se puede apreciar la búsqueda de un sentido trascendental más allá de lo material. Mientras que Mondrian, el existencialismo se manifiesta a través de su exploración de la relación entre el individuo y el universo. Sus pinturas, como "Composición con Rojo, Amarillo y Azul", sugieren una búsqueda constante de equilibrio y trascendencia, donde cada elemento contribuye a la creación de un todo coherente y significativo.

Tanto Kandinsky como Mondrian utilizaron la pintura abstracta como un medio para explorar las preguntas fundamentales sobre la existencia y el significado de la vida. A través de sus obras, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con el mundo que nos rodea y a encontrar un sentido personal en un universo aparentemente caótico y efímero. En última instancia, la pintura abstracta de estos dos maestros nos recuerda que, en medio de la incertidumbre y la complejidad de la existencia, el arte puede servir como un faro que ilumina el camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que habitamos.

Capítulo III

4.6 Propuesta artística.

Uno de los pilares fundamentales en la preparación de cualquier obra artística reside en la capacidad de apreciar las ideas que brotan de forma espontánea o en sintonía con una temática específica. En este contexto, el artista emplea una variedad de dibujos preparatorios y bocetos que le sirven de guía para concretar y plasmar las ideas o sensaciones que desea transmitir en su creación. Este análisis pretende ofrecer al lector una visión integral de dicho proceso creativo, desde la gestación inicial de la idea hasta su culminación y exhibición final.

4.6.1 *Etapa de pre producción.*

En la etapa de preproducción de la muestra pictórica, que toma como referencia la música clásica, se llevó a cabo un minucioso proceso creativo, experimental y reflexivo para garantizar la calidad del producto artístico final. Como punto de partida, se escogió una corriente musical afín al gusto del artista, que cumpliera con el objetivo de cambiar su estado de ánimo, despertar en él emociones, recuerdos o experiencias personales, así como ayudarlo en la introspección espiritual, gracias a sus ritmos, melodías y tonalidades. Para posteriormente, traducirlas visualmente en diferentes formas y colores mediante un proceso de asociación intrínseca, similar al de Kandinsky o Mondrian, tomando en cuenta algunos de los recursos técnicos que estos empleaban al desarrollar su producción artística.

Tras una investigación basada en fuentes confiables tales como libros, tesis, revistas, documentales, periódicos, videos, artículos de sitios web y páginas oficiales, se concluyó que la música clásica cumple perfectamente con las características necesarias para funcionar como el referente principal en la presente propuesta pictórica. Su elección resulta ser una pieza clave durante todo el proceso de producción, ya que al analizar correctamente sus elementos y el impacto que puede tener sobre el oyente, en este caso, una persona altamente sensible a esta clase de estímulos, se puede alcanzar una producción abstracta bastante interesante que parte de los ideales existencialistas, buscando la libertad expresiva y de experimentación, así como un análisis individual de su propio ser. Considerando la amplitud del repertorio de la música clásica, se seleccionaron cuatro piezas que resuenan con el artista.

4.6.1.1 Referentes Musicales

4.6.1.1.1 *Obra 1. "A Town with an Ocean View" de Joe Hisaishi*

El referente designado para la obra número 1 es "A Town with an Ocean View" o traducida al español como "Una Ciudad con Vista al Mar", una pieza musical icónica del compositor japonés Joe Hisaishi, incluida en la banda sonora de la película "Kiki: Entregas a domicilio" del Studio Ghibli estrenada en Japón en el año 1989, creada para complementar y realzar las escenas de la película, añadiendo profundidad emocional a la narrativa visual. Es una pieza que puede ser clasificada como neoclásica pero que también comparte características de la música folclórica y de la música celta. Su agrupación musical es orquestal, en la que se incluyen instrumentos de cuerda, viento y piano. Esta combinación crea una textura sonora compleja y rica, que emplea armonías y estructuras melódicas que recuerdan a la música clásica tradicional. Pues posee progresiones de acordes sofisticadas, y melodías líricas bastante desarrolladas, lo que contribuye a una sensación de continuidad y fluidez.

La pieza está en un tempo moderado, permitiendo que la melodía se desarrolle plenamente. Utiliza una métrica de 4/4, con figuras rítmicas con predominancia descendente en el siguiente orden: corcheas, negras, blancas y cuartinas. La melodía se caracteriza por el uso de la técnica del staccato y el uso de anacrusas mismas que crean un ritmo de saltillo inverso en la línea superior y una sensación de galopas inversas en el bajo. Además, está en tonalidad de Mi menor, lo que significa que el acorde de Mi menor es el centro tonal principal de la pieza. En el contexto del sistema tonal, esto implica que los acordes de La menor (subdominante) y Si mayor (dominante) deberían aparecer cerca del final de las frases musicales para reforzar la sensación de resolución. Sin embargo, en esta canción, se observa una evitación del uso del acorde dominante, lo que sugiere que se está empleando un sistema modal en lugar de uno tonal tradicional. Los últimos dos compases de la canción muestran una cadencia modal básica, que utiliza el quinto grado menor antes de la tónica (v - i), pero carece de la sensación conclusiva asociada a la cadencia tonal (véase fig.14).

Figura 14. Antillanca, P. (2016) Transcripción de un fragmento de "Una Ciudad con Vista al Mar", versión piano [Captura de pantalla]. Recuperado de: <https://acortar.link/jEpXpF>

A pesar de que la tonalidad predominante es menor, la música no transmite emociones negativas de manera evidente, ni tampoco transmite alegría o jocosidad en primera instancia, pero si a medida que esta avanza. Esto demuestra la amplia gama emocional que abarca el lenguaje musical, similar a la variedad de matices presentes en una paleta de colores. La música no se rige por oposiciones claras, sino por una variedad de matices y sutilezas. Por ejemplo, en " Kiki: Entregas a domicilio", la música no subraya cada acción mostrada en la secuencia, sino que crece a la par de las impresiones de Kiki, la protagonista. La pieza acompaña a Kiki mientras descubre la ciudad costera donde decide establecerse, reflejando su asombro y emoción.

Es por ello que la instrumentación se mantiene en las frecuencias medias-graves, imitando los latidos de un corazón ansioso, lo que transmite una curiosidad implícita al igual que en la película. Cabe decir que la pieza incluye una transformación significativa hacia la mitad de la misma, cambiando de una métrica de 4/4 a 3/4 y añade nuevos instrumentos. Este cambio se ve representado en el estado de ánimo de Kiki mientras desciende por la ciudad, aportando una sensación de alegría y jovialidad. La música termina con una disminución en la instrumentación y la velocidad, paralelamente al descenso de Kiki, creando un final suave y emotivo (Antillanca, 2016).

Escuchar "A Town with an Ocean View" de Joe Hisaishi puede evocar una variedad de recuerdos, sensaciones y emociones parecidos a la película mencionada debido a su melodía nostálgica y emotiva. En el caso del artista oyente escuchar esta pieza lo remonta a tiempos de su infancia, vacaciones, bailes y momentos de nuevos comienzos, mientras induce sensaciones y emociones de calma, serenidad, optimismo, asombro, nostalgia, esperanza, felicidad, reflejando la belleza de nuevas oportunidades y aventuras.

4.6.1.1.2 *Obra 2. "Serenade" de Franz Schubert*

El referente designado para la obra número 2 es "Ständchen", también conocida como "Serenade", es una de las obras más famosas del compositor austriaco Franz Schubert. Esta pieza, parte de su colección "Schwanengesang" (Canto del cisne), que se compuso en 1826, poco antes de su muerte, y es una de las representaciones más sobresalientes del romanticismo musical, ya que enfatiza la emoción y la individualidad. En este caso, bajo una temática asociada al anhelo y esperanza de unión o complicidad con el ser amado. Es una pieza musical delicada y emotiva, con una melodía melancólica y con suaves cambios de tonalidad, mismos que evocan una sensación de amor y nostalgia. Originalmente escrita para voz y piano, esta pieza se ha adaptado para ser interpretada en el violín, cautivando a oyentes de todo el mundo. En relación a su dificultad técnica es una pieza de nivel intermedio-avanzado. Apropiada para violinistas con experiencia y habilidades sólidas, que presenta una combinación de pasajes melódicos líricos y técnicas desafiantes como cambios rápidos de posición, arpeggios y saltos de cuerda (Mae, 2014).

4.6.1.1.3 *Obra 3. "Nocturno N° 3. Sueño de amor" de Franz Liszt*

En 1850, Franz Liszt creó los "Liebesträume" (Sueños de amor), un conjunto de tres piezas para piano que reflejan distintos aspectos de tal sentimiento. Estas composiciones están inspiradas en los poemas de Ludwig Uhland y Ferdinand Freiligrath, que abordan el amor desde diversas perspectivas: como éxtasis religioso, deseo erótico y entrega total. De estas tres piezas, el Nocturno N° 3 ha logrado perdurar en el tiempo, alcanzando una gran popularidad y eclipsando a las otras dos. El Nocturno N° 3, también conocido como "Sueño de amor", está escrito en La bemol mayor y comienza con un "poco allegro", aumentando su intensidad progresivamente. La pieza se estructura en tres secciones, cada una separada por una melodía rápida y desafiante que requiere una considerable destreza técnica. Esta melodía reaparece a lo largo de la composición, variando especialmente hacia la mitad, donde se alcanza el clímax. Al final, la obra se desvanece en una

sección más lenta, con suaves acordes y arpeggios, concluyendo con un acorde roto tocado delicadamente, como si las notas estuvieran dispersas (El arte de las musas , 2021).

El poema que inspira esta obra habla de la importancia de amar con intensidad y sinceridad mientras se tiene la oportunidad. Tanto la pieza como el poema busca que el oyente o lector busque amar tanto como se pueda y se deba, porque llegará el día en que se lamentará no haberlo hecho. El "Sueño de amor" de Liszt no solo destaca por su virtuosismo técnico y belleza melódica, sino también por su capacidad para capturar y transmitir la profundidad emocional del poema en el que se basa. Es una obra que recuerda la trascendencia del amor y la fugacidad del tiempo, invitando a amar plenamente mientras se pueda, es por aquello que se la designa como el referente musical de la obra número 3.

4.6.1.1.4 Obra 4. "Vals No. 2" de Dmitri Shostakovich

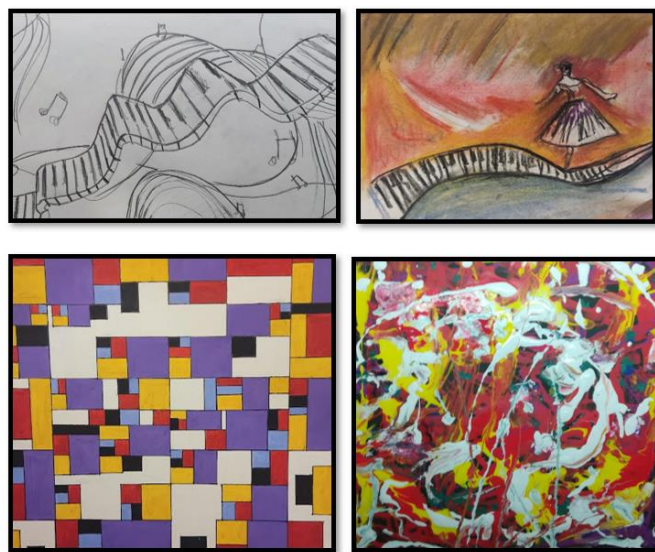
El referente designado para la obra número 4 es El "Vals N° 2", misma que forma parte de la "Suite para Orquesta de Variedades", una colección de piezas compuestas por el compositor ruso Shostakovich para diversas producciones teatrales y cinematográficas. A pesar de que el vals tiene influencias de jazz y música ligera, conserva una estructura formal típica de la música clásica. La pieza está escrita en compás de 3/4, que es característico del vals, y tiene una estructura A-B-A, donde la sección A presenta el tema principal y la sección B ofrece un contraste en tonalidad o carácter. Shostakovich utiliza una orquestación rica y variada, con secciones para cuerdas, vientos y percusión, lo que le permite crear una amplia gama de colores y texturas sonoras.

Esta pieza musical tiene un carácter melancólico y nostálgico, a pesar de ser un vals, lo que le da una profundidad emocional única. La melodía principal es lírica y evocadora, con un ritmo suave y envolvente que invita a la reflexión. Shostakovich utiliza modulaciones armónicas sutiles para crear tensión y variedad dentro de la pieza, mientras que los cambios en la dinámica y la textura agregan interés y drama. La orquestación es especialmente notable en esta obra, con secciones para cuerdas que proporcionan un fondo cálido y envolvente, y pasajes para vientos que agregan brillo y color. La sección central de la pieza presenta un contraste marcado con la sección principal, utilizando cambios en la tonalidad y la textura para crear un sentido de variedad y desarrollo.

4.6.2 Etapa de producción.

4.6.2.1 Elaboración de dibujos preparatorios

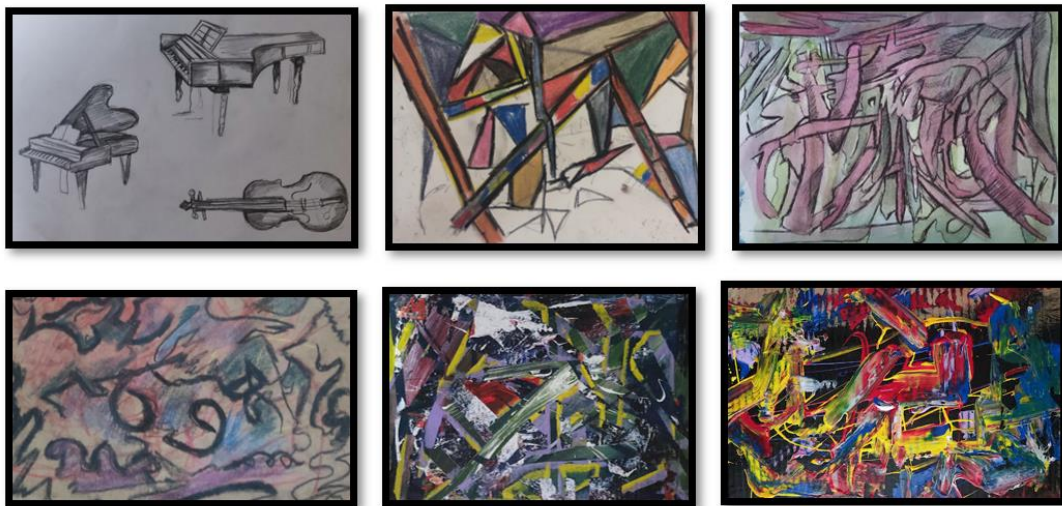
Tras la búsqueda de referentes musicales y una reflexión consciente sobre los mismos, se inicia el proceso creativo en la etapa de elaboración de dibujos preparatorios. A partir de una escucha repetitiva, se utiliza la música como fuente de inspiración y guía. En este proceso, se enfatiza la expresión emocional y el uso intuitivo del color y la forma, mediante diferentes soportes y materiales, como la cartulina marfil, cartón, pasteles, lápices de diferentes graduaciones y colores, carboncillos, rapidógrafos, bolígrafo, acrílicos, pinceles, etc. Estos dibujos actúan como la primera manifestación visual de las emociones y los conceptos que las obras musicales evocan en la mente del artista. El objetivo principal es capturar la esencia de la melodía y la atmósfera emocional que cada composición transmite. Estos dibujos sirven como un ejercicio práctico que ayuda al artista a abstraer las figuras que surgen en su mente al escuchar la música, tales como instrumentos, músicos, bailarinas, orquestas, danzas, entre otros, así como los recuerdos personales asociados a las emociones que lo abordan. Inicialmente, estas representaciones son figurativas, pero a medida que el artista continúa escuchando la música y relacionando estas imágenes con otras sensaciones y emociones, comienza a sintetizarlas o representarlas de manera abstracta. Esto se logra mediante el uso de colores, manchas, líneas, formas gestuales, orgánicas y geométricas, ejecutadas de manera rápida, intuitiva e improvisada, aplicados al son de la música.

Figura 15. Arrobo, A. (2023). Dibujos preparatorios en base a la pieza "A Town with an Ocean View" de Joe Hisaishi, designada como referente musical de la Obra 1 [Fotografías].

Figura 16. Arrobo, A. (2023). Dibujos preparatorios en base a la pieza "Serenata" de Franz Schubert, designada como referente musical de la Obra 2 [Fotografías].

Figura 17. Arrobo, A. (2023). Dibujos preparatorios en base a la pieza. "Nocturno N° 3. Sueño de amor" de Franz Liszt, designada como referente musical de la Obra 3 [Fotografías].

Figura 18. Arrobo, A. (2023). Dibujos preparatorios en base a la pieza. "Vals No. 2" de Dmitri Shostakovich, designada como referente musical de la Obra 4 [Fotografías].

4.6.2.2 Elaboración de bocetos

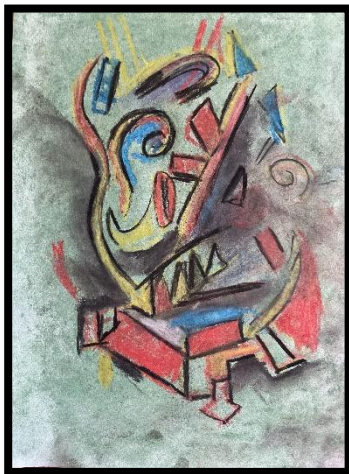
A medida que los trazos cobran vida en el soporte, el artista experimenta una conexión cada vez más íntima con la música, permitiendo que su imaginación vuele libremente, al mismo tiempo que le ayuda trabajar de una manera mucho más rápida y fluida. De esta manera una vez hechas las respectivas practicas se comienzan a crear bocetos aplicando características del abstraccionismo lirico y neoplasticismo, creando composiciones que encajen en la estética de lo bello y sublime, haciendo especial énfasis en la colorimetría asociada con los efectos provocados por cada pieza musical. Por lo que en el proceso creativo se incluye el uso de la espontaneidad para capturar expresiones y emociones súbitas o efímeras de carácter interno, combinando una composición intuitiva con una clara conciencia, intención y finalidad personal.

Figura 19. Arrobo, A. (2023). Bocetos a color, Obra 1: Realizada con lápices de colores [Fotografía].

Figura 20. Arrobo, A. (2023). Bocetos a color, Obra 2: Realizada con lápices de colores [Fotografía].

Figura 22. Arrobo, A. (2023). Boceto a color, Obra 3: Realizada con lápices de colores [Fotografía].

Figura 21. Arrobo, A. (2023). Boceto a color, Obra 4: Realizada con lápices de colores [Fotografía].

4.6.2.3 Etapa creativa y ejecución: producción de obras.

Una vez establecidos los referentes, los dibujos preparatorios y los bocetos, se inició la producción de las obras, mismas que presentan diferencias notables respecto a los bocetos aprobados, ya que estos son modificados durante la producción debido a la percepción cambiante del artista ante los efectos sonoros. En razón de que, a diferencia de los sinestésicos, cuyas asociaciones de color son automáticas y consistentes, el artista no sinestésico tiene una percepción de los colores y de la música que varían según el estado de ánimo, recuerdos y contextos específicos.

Es así como cada sesión de trabajo aporta nuevas percepciones y ajustes, reflejando cómo la obra se transforma y evoluciona. La interacción entre la espontaneidad de la abstracción lírica y la estructura deliberada del neoplasticismo permite una fusión única que captura tanto la esencia de la música como la visión personal del artista. En este caso, la abstracción lírica se manifiesta en el uso del color asociado a los recuerdos, sensaciones y emociones evocadas, así como en la aplicación de pinceladas sueltas, orgánicas y gestuales que capturan su fluidez y emotividad. Por otro lado, el neoplasticismo introduce un equilibrio estructural mediante formas geométricas, muchas de ellas tridimensionales, el uso de la retícula y la organización espacial de la forma y el color, con series de repeticiones asociadas al ritmo musical.

Todo esto buscando crear composiciones armónicas con una estética bella y sublime, basada en los referentes artísticos escogidos. Esta combinación se plasma pictóricamente siguiendo una serie de pasos. En primer lugar, se adquirieron cuatro lienzos de 80 cm x 100 cm, los cuales fueron preparados con una capa de pintura acrílica blanca y gesso para asegurar la adherencia de la pintura. Luego, se procedió a pintar el fondo de cada obra utilizando diferentes tonos asociados con cada pieza musical y las emociones que estas evocan en el oyente, así como los trazos y formas estratégicamente ubicados, algunos inspirados en los bocetos aprobados.

Además de su enfoque técnico y estético, toda la producción está profundamente influenciada por una visión filosófica existencialista, inclinada a la exploración del ser, donde cada trazo y elección de color reflejan las preguntas y reflexiones individuales del pintor sobre su lugar en el mundo y sus propias vivencias, evocadas por la asociación del color con los efectos auditivos, los cuales a su vez actúan como un catalizador para estas reflexiones, permitiendo al artista expresar su experiencia de manera subjetiva y abstracta.

En relación a lo mencionado la obra terminada no solo refleja la música que la inspiró, sino también la interpretación personal y el viaje creativo del artista, convirtiendo cada pieza en una representación única y profundamente conectada con su fuente musical y su visión filosófica del mundo, abarcando experiencias humanas como la infancia, la nostalgia, el amor y el desamor, la espiritualidad, la libertad creativa, etc.

Figura 23. Arrobo, A. (2023). Proceso de experimentación, Obra 1, acrílico sobre lienzo [Fotografía]

Figura 24. Arrobo, A. (2023). Proceso de experimentación, Obra 2, acrílico sobre lienzo [Fotografía]

Figura 25. Arrobo, A. (2023). Proceso de experimentación, Obra 3, acrílico sobre lienzo [Fotografía]

Figura 26. Arrobo, A. (2023). Proceso de experimentación, Obra 4 [Fotografía]

4.6.3 *Etapa de post producción.*

- **Tema:** LA MÚSICA CLÁSICA COMO REFERENTE PARA LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CON ÉNFASIS EN LA COLORIMETRÍA, CON BASE EN LA EXPERIENCIA PERSONAL.
- **Epígrafe:** "Entre notas clásicas, mis pinceles danzan en una sinfonía visual; abstraccionismo lírico y neoplasticismo convergen, revelando mi ser en colores y formas."
- **Nombre del artista:** Alex Xavier Arrobo Lazo.
- **Nombre del director de la muestra:** Lic. Adolfo Aguirre
- **Sala de exposición:** Museo Puerta de la Ciudad.
- **Galería virtual:** <https://www.youtube.com/watch?v=P9Sr9XEBU-w>
- **Datos de la inauguración:** Producción pictórica, presentada en la exposición colectiva: "FRAGMENTOS DEL SER EXPRESIONES FUNCIONADAS". Previa a la obtención del título de Licenciado en Artes Plásticas- mención pintura, inaugurada el 05 de octubre del 2023, en la sala de exposiciones Museo Puerta de la Ciudad, ubicada en la ciudad de Loja.
- **Presentación:** La muestra pictórica " LA MÚSICA CLÁSICA COMO REFERENTE PARA LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CON ÉNFASIS EN LA COLORIMETRÍA, CON BASE EN LA EXPERIENCIA PERSONAL.", se origina de la imperiosa necesidad de explorar y evidenciar la intrincada relación entre los simbolismos del color y la música clásica. Al fusionar características del abstraccionismo lírico y del neoplasticismo en una experimentación pictórica personal, donde la paleta de colores, busca transmitir las sensaciones más íntimas del autor frente a este género, estableciendo un vínculo emocional con el espectador y propiciando la interpretación individual de cada participante, generando un diálogo artístico enriquecido por las resonancias emocionales y estéticas.

4.6.3.1 Diseño y elaboración de carteles promocionales

La divulgación de la exposición colectiva “FRAGMENTOS DEL SER EXPRESIONES FUNCIONADAS” se llevó a cabo mediante la creación y difusión de carteles o afiches en plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp. Estos fueron compartidos desde las páginas oficiales de la Carrera de Artes Plásticas y Artes Visuales de la UNL, del Museo Puerta de la Ciudad de Loja, así como desde cuentas digitales personales de los expositores. Los carteles, diseñados con esmero, incorporaron elementos textuales y gráficos que capturan la esencia de la muestra colectiva pictórica y escultórica, resaltando detalles clave como la fecha, hora y lugar de la inauguración. Este enfoque estratégico garantizó el alcance del objetivo: difundir la exposición de manera efectiva y generar entusiasmo en la comunidad para su asistencia en la fecha y hora señaladas (véase fig. 27, 28 y 29).

Figura 27. Carrera de Artes Plásticas. (2023). Cartel promocional. [Fotografía]. Recuperado de <https://acortar.link/OmnHlv>

Figura 28. Museo Puerta de la Ciudad. (2023). Cartel promocional. [Fotografía.]. Recuperado de <https://acortar.link/e8U5CF>

Figura 29. Arrobo, A. (2023). Diseño y elaboración de afiche. Post de invitación [Fotografía]

4.6.3.2 Catálogo artístico

Figura 30. Arrobo, A. (2023). Diseño y elaboración de Catálogo. [Captura de pantalla]

Figura 31. Cueva, E. (2023). Diseño y elaboración de Catálogo. [Captura de pantalla]

Figura 32. Arrobo, A. (2023). Diseño y elaboración de Catálogo. [Captura de pantalla]

Figura 33. Arrobo, A. (2023). *Diseño y elaboración de Catálogo.* [Captura de pantalla]

4.6.3.3 Montaje de la obra

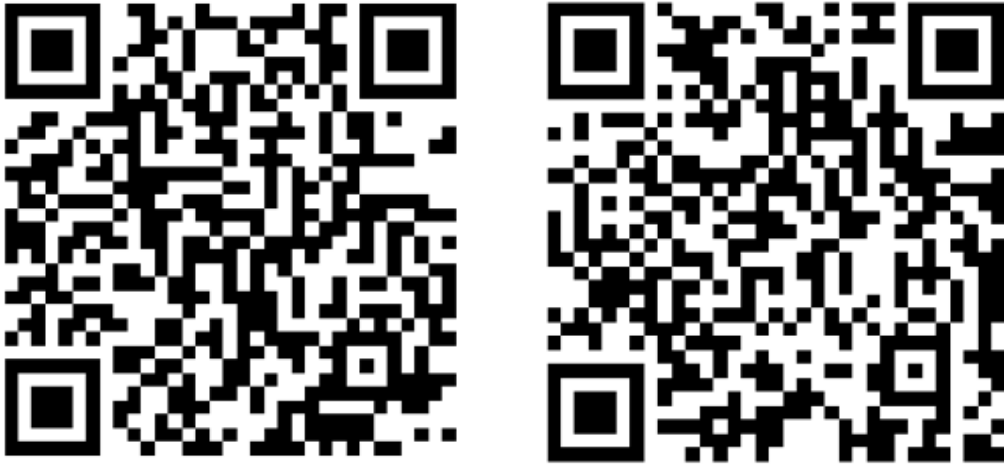
Considerando los aspectos técnicos y logísticos imprescindibles para la exposición de la propuesta artística, se diseñó un detallado plan para el montaje y desmontaje. Este proceso se llevó a cabo el día lunes 02 de octubre de 2023 e incluyó la correcta disposición de todos los elementos necesarios para la exhibición, garantizando así una adecuada presentación y conservación de las obras durante toda la muestra. La instalación de las piezas pictóricas y escultóricas se llevó a cabo en colaboración con los demás expositores, asegurando la óptima exhibición de cada obra (véase fig. 34).

Figura 34. Arrobo, A. (2023). *Montaje de obras previo a la inauguración de la exposición.* [Fotografías]

Durante el montaje de la exposición, se consideró una opción muy beneficiosa incorporar códigos QR a un lado de cada obra. Esta iniciativa proporciona al público una comprensión más profunda y significativa de la producción artística, ya que al escanear los códigos QR, los visitantes pueden acceder de manera instantánea a las composiciones musicales que influyeron en la creación de las cuatro pinturas realizadas, permitiéndoles explorar las conexiones sensoriales y emocionales entre la música y el arte visual, desde el enfoque personal del artista.

Figura 35. Arrobo. A. (2023). "A Town with an Ocean View" de Joe Hisaishi versión orquesta y solo de piano, referente musical designado para la obra número 1 [Código QR]. Recuperado de <https://acortar.link/4LnCM7> y de <https://acortar.link/o4ybwN>

Figura 36. Arrobo.A. (2023). "Serenata" de Franz Schubert, referente musical designado para la obra número 2 [Código QR]. Recuperado de <https://acortar.link/BTdCIC>

Figura 37. Arrobo. A. (2023). "Nocturno N° 3. Sueño de amor" de Franz Liszt, referente musical designado para la obra número 3 [Código QR]. Recuperado de <https://acortar.link/uxxJ2A>

Figura 38. Arrobo. A. (2023). "Vals No. 2" de Dmitri Shostakovich, referente musical designado para la obra número 4 [Código QR]. Recuperado de <https://acortar.link/maO4Az>

4.6.3.4 Registro fotográfico de la exposición

Figura 39. Museo Puerta de la Ciudad. (2023). Fotografía grupal de artistas expositores y docentes, durante la inauguración de la exposición colectiva “Fragmentos del ser Expresiones Fusionadas”. [Fotografía]

Figura 40. Museo Puerta de la Ciudad. (2023). Inauguración de la exposición “Fragmentos del ser Expresiones Fusionadas”, artistas expositores y docentes. [Fotografía]

Figura 41. Arrobo. A (2023). Inauguración de la exposición “Fragmentos del ser Expresiones Fusionadas. [Fotografía]

4.6.3.5 Visita guiada

La visita guiada se realizó el 21 de octubre de 2023 con la activa participación de los estudiantes del quinto ciclo de la carrera de Artes Visuales de la Universidad Nacional de Loja, acompañados por el docente Estuardo Figueroa. El propósito principal de esta experiencia fue proporcionar a los visitantes una comprensión profunda de los diversos estilos artísticos presentados, resaltando los procesos creativos detrás de cada trabajo plástico. Durante la visita, los expositores guiaron a los asistentes a través de las salas de exposición, ofreciendo contexto sobre las técnicas empleadas, la inspiración de los artistas y el significado emocional de cada producción. Se alentó activamente la participación del público, invitándolos a explorar y entender más a fondo cada obra mediante preguntas y reflexiones compartidas. Además, se buscó inspirar un mayor aprecio por el arte y contribuir al desarrollo educativo y creativo de los asistentes.

4.6.3.6 Divulgación de la obra por medio de las redes sociales

Figura 42. Arrobo, A. (2023). Divulgación de la obra en YouTube. [Video].

5 Metodología

Con el fin de lograr los objetivos planteados, se desarrolló una investigación de enfoque cualitativo centrada en la recolección y análisis de datos sobre el arte abstracto lírico y el neoplasticismo, así como la interpretación de los aspectos simbólicos del color relacionados con los efectos emocionales, sensoriales y recuerdos individuales provocados por la música clásica. Estos datos fueron seleccionados cuidadosamente y utilizados como guía para la producción artística enmarcada en la tesis. El enfoque cualitativo permitió explorar y comprender de manera organizada la complejidad del arte abstracto y su clasificación, así como su riqueza estilística, filosófica y técnica, y su relación con otras ramas artísticas como la música clásica, que es la inspiración de esta producción plástica.

Para recopilar información confiable, se emplearon diversos recursos bibliográficos respaldados por instituciones reconocidas, como la Biblioteca y el Repositorio Digital de la Universidad Nacional de Loja, además de otras fuentes confiables y actualizadas disponibles en textos especializados, revistas, documentales, videos informativos, libros, artículos de sitios web, páginas oficiales de museos, tesis doctorales y de licenciatura, entre otros, enfocados con la temática y movimientos artísticos que se van a aplicar.

Para lograr cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta y abordar de manera determinada todos los puntos planteados en el esquema de investigación se emplearon los siguientes métodos:

Para estudiar los aspectos históricos, teóricos, conceptuales y referenciales del abstraccionismo lírico, neoplasticismo y la música clásica, se utilizó el método historicista. Permitiendo realizar un resumen de la historia de la pintura y la música en el contexto de las corrientes artísticas mencionadas, incluyendo un estudio estético de lo bello y lo sublime, así como un análisis filosófico sobre el existencialismo.

El método deductivo se usó para extraer conclusiones lógicas y válidas de lo general a lo particular en relación con la información obtenida de la investigación histórica y artística, sobre el arte abstracto y la temática base. Haciendo hincapié en su relación con el estudio del color y la psicología, para fundamentar la propuesta.

El método inductivo se utilizó para observar y analizar fenómenos ya existentes, recolectando datos de hechos y teorías que permitieron plantear conclusiones útiles para la creación de la obra artística. Este enfoque facilitó la identificación de patrones y relaciones significativas entre la música clásica y las expresiones visuales abstractas.

Para explorar los aspectos simbólicos del color y su relación con la música clásica, se emplearon los métodos iconográfico e iconológico. El método iconográfico implicó la creación de un libro de artista que incluye dibujos preparatorios, bocetos y una selección de ideas, sirviendo como prototipos para la ejecución final de la obra. La exploración visual de estas imágenes figurativas y no figurativas creadas mediante la improvisación y el uso de diferentes materiales permitió una comprensión más profunda acerca de la asociación sensorial entre forma, color y música, así como su integración en la obra artística. Además, este método permitió el análisis de las características técnicas usadas por artistas referentes, como Wassily Kandinsky y Piet Mondrian, para identificar cómo utilizan diferentes elementos gráficos en sus obras y cómo estos pueden ser aplicados en la propuesta artística desde un enfoque personal. El método iconológico complementó el análisis iconográfico al interpretar y analizar la significación intrínseca de los contenidos visuales mencionados, profundizando en los aspectos simbólicos y psicológicos del color y las formas, relacionándolos con las emociones y experiencias personales tanto como del artista como sus referentes.

Para culminar, en cuanto al enfoque técnico, el método experimental se convirtió en una herramienta valiosa para llevar a cabo la propuesta artística, abarcando todas las fases del proceso de preproducción, producción y postproducción. En la preproducción y producción, se utilizó durante la selección y escucha de diferentes piezas musicales clásicas, así como la familiarización técnica con el arte abstracto, sintetizando imágenes figurativas y recuerdos asociados con los efectos del sonido, hasta llegar a la representación no figurativa improvisada y flexible que se vincula a sensaciones y experiencias personales, haciendo un uso variado y reflexivo del color y la forma, bajo características del abstraccionismo lírico y el neoplasticismo. Para esto, se crearon varios dibujos preparatorios y bocetos hasta concluir con cuatro obras pictóricas de gran calidad técnica, respaldadas por buenas bases teóricas. Finalmente, en la postproducción, se utilizó para la organización, montaje, exposición y difusión de la producción artística.

6 Resultados

Gracias a un largo proceso investigativo, tanto teórico como práctico, se lograron cumplir con los objetivos previstos en el proyecto previo a la tesis. Durante este proceso, se adquirieron y reforzaron conocimientos históricos, referenciales, conceptuales y técnicos del arte abstracto lírico y del neoplasticismo, encaminados a analizar los aspectos simbólicos y psicológicos del color y su relación con la música clásica. Esto permitió la experimentación plástica, renunciando a lo figurativo y empleando elementos gráficos a los que se les asigna un significado basado en las sensaciones y experiencias del autor, aplicadas con libertad estética, filosófica y compositiva, sin dejar de lado la búsqueda de armonía visual.

Además, se realizó un análisis exhaustivo de las características generales de la obra de artistas como Wassily Kandinsky y Piet Mondrian, lo que permitió obtener un mejor entendimiento de cada movimiento artístico mencionado. Asimismo, se mejoró la comprensión acerca de la estética de lo bello y lo sublime, y cómo la percepción de estas puede variar en cada individuo o bajo un contexto determinado, aplicado en las pinturas.

Resultados en Función de la Propuesta

La investigación sobre el color y la música no solo resultó ser una fuente de inspiración y reflexión, sino también un motor creativo fundamental que guio la ejecución de dibujos preparatorios, bocetos y la creación final de cuatro obras pictóricas. Estas obras combinan las características distintivas del abstraccionismo lírico y del neoplasticismo, abordadas desde una perspectiva personal que se nutre de las sensaciones y recuerdos evocados por la música clásica. El uso principal del acrílico permitió plasmar estas influencias de manera vibrante y expresiva. Las obras fueron presentadas en la puerta de la ciudad de Loja y difundidas a través de diversos medios de comunicación.

6.1.1 *Obra 1. El vals de la flor*

Figura 43. Arrobo, A. (2023). El vals de la flor. Acrílico sobre lienzo. 80 cm x 100 cm. [Pintura].

Análisis de la obra:

"El vals de la flor" es una pintura realizada con acrílico sobre lienzo que fusiona la abstracción lírica y el neoplasticismo, inspirada en "A Town with an Ocean View" de Joe Hisaishi. La obra refleja la filosofía existencialista del autor, explorando y expresando sus vivencias y emociones más profundas. Influenciado por las características técnicas de Wassily Kandinsky y Piet Mondrian.

La pintura se caracteriza por una paleta de colores vibrantes y contrastantes, donde los tonos naranjas predominan en el fondo, creando una atmósfera cálida y acogedora que sugiere alegría y nostalgia. Este fondo se complementa con verdes, azules y púrpuras, que añaden vitalidad y riqueza emocional, evocando la frescura de la naturaleza y la profundidad de los recuerdos. El color naranja, asociado con el sonido cálido del violín, evoca tardes en la playa durante la infancia. Los tonos verdes, que recuerdan paseos por la naturaleza, pueden representar la ligereza de la flauta, mientras que los púrpuras, ligados a momentos de introspección, se asocian con el profundo sonido del violonchelo.

Las curvas ondulantes sugieren movimiento, es como si estas danzaran al ritmo de la música, mientras que los cubos y prismas añaden orden y equilibrio. Esta interacción entre lo orgánico y lo geométrico crea una tensión visual que captura la dualidad entre la libertad emocional y la estructura racional. La composición radial está equilibrada con una disposición armoniosa de los elementos, guiando la mirada a través del lienzo. Las texturas varían en densidad, desde áreas intensamente aplicadas hasta zonas más suaves y difuminadas, aportando profundidad y dinamismo.

La filosofía existencialista subyace en esta obra, explorando temas como la individualidad, la libertad y la búsqueda de significado. Al escuchar "A Town with an Ocean View" de Joe Hisaishi, el artista es transportado a su infancia, recordando vacaciones y momentos de nuevos comienzos. Esta música induce sensaciones de calma, serenidad, optimismo y asombro, reflejando la belleza de nuevas oportunidades. También esta pieza evoca un recuerdo específico de una tarde de verano en la playa, donde el joven artista, rodeado de su familia, contemplaba el horizonte y sentía la brisa marina. Estos momentos de tranquilidad y felicidad se manifiestan en la obra a través de la fluidez de las formas y la calidez de los colores.

6.1.2 *Obra 2. Serenata*

Figura 44. Arrobo, A. (2023). Serenata. Acrílico sobre lienzo. 80 cm x 100 cm. [Pintura].

Análisis de la obra:

La obra "Serenata" hecha del mismo material e influenciada por los mismos movimientos artísticos y referentes que la obra anterior, está inspirada en la pieza musical "Serenade" de Franz Schubert. Esta posee una composición dinámica y vibrante que refleja la fluidez y el ritmo de la melodía de la pieza.

Donde el color es significativo y simbólico, los primarios junto con el blanco y el negro buscan la belleza universal en el purismo y elementalismo, como lo hacía Mondrian. Sin embargo, influenciado también por Kandinsky, el artista incluye otros colores como verde, púrpura, naranja y marrón, que evocan emociones y sensaciones específicas asociadas al sonido de los instrumentos musicales presentes en la pieza. Por ejemplo, el azul puede representar la melancolía y profundidad del sonido del violín; el verde, la tranquilidad o serenidad; el rojo y el amarillo simbolizan la pasión y el anhelo; mientras que el blanco y el negro representan las pausas o silencios.

Cabe señalar que las formas en la obra "Serenata" recuerdan a un violín, instrumento que sobresale en la pieza, pero plasmado de manera abstracta. Este violín parece transformarse en retículas, cubos y otras figuras geométricas, creando una sensación de movimiento constante que emula la melodía suave y continua de la música.

Las corrientes artísticas combinadas para realizar esta obra por un lado permitieron al artista expresar sus propios recuerdos relacionados con el anhelo y esperanza de unión o complicidad con el ser amado, haciendo un uso expresivo del color y la forma. Y por otro, el uso de formas geométricas y colores primarios aportaron estructura y equilibrio a la composición, aunque en "Serenata" estos elementos se integran de manera más dinámica y fluida, en consonancia con el lirismo de la música.

6.1.3 *Obra 3. Lamento de primavera*

Figura 45. Arrobo, A. (2023). Lamento de primavera. Acrílico sobre lienzo. 100 cm x 80 cm. [Pintura].

Análisis de la obra:

"Lamento de Primavera" es una pintura inspirada en la pieza musical "Nocturno N° 3. Sueño de Amor" de Franz Liszt. La obra presenta una amalgama de formas y colores que sugieren una interpretación visual de la música, creando una sinfonía pictórica que evoca emociones y pensamientos existencialistas, relacionados con la importancia de amar con intensidad y sinceridad ya que la vida es efímera, es apenas un momento fugaz.

En esta predominan los tonos verdes en el fondo, proporcionando un escenario sereno pero melancólico que contrasta con los colores vibrantes del primer plano. Los rojos, azules, amarillos y púrpuras dominan las figuras abstractas, destacando contra el fondo oscuro y añadiendo dinamismo a la composición. La obra presenta líneas curvas, manchas, puntos y espirales que evocan movimiento y fluidez, mientras que las formas rectangulares y triangulares sugieren estructura y orden. El conjunto de estos elementos parece flotar y entrelazarse, creando una sensación de profundidad y tridimensionalidad. El uso de pinceladas visibles y texturas variadas da a la pintura una cualidad táctil, haciendo que el espectador sienta la energía y emoción que el artista ha volcado en la obra.

La obra utiliza formas abstractas y colores vivos para expresar emociones y estados de ánimo, sin representar objetos concretos, pero que podemos asociar con instrumentos musicales o partes de ellos de manera sintetizada o abstracta. En este caso la fluidez y el dinamismo de las formas reflejan la libertad y la espontaneidad de la expresión lírica, pero las secuencias de formas geométricas que respetan el ritmo musical representan cierto orden. Esta combinación entre orden y caos en la disposición de las formas refleja una fusión moderna de estos estilos artísticos, sin dejar de lado la armonía.

6.1.4 *Obra 4. Danza*

Figura 46. Arrobo, A. (2023). Danza. Acrílico sobre lienzo. 80 cm x 100 cm. [Pintura].

Análisis de la obra:

"Danza" es una pintura inspirada en la pieza musical "Vals No. 2" de Dmitri Shostakovich. En esta obra predominan los tonos azules y púrpuras, junto con el blanco y el negro, creando un contraste que refleja una mezcla de emociones y dinamismo, características de un vals. Las formas ondulantes y fluidas sugieren movimiento y ritmo, evocando la sensación de baile y la fluidez de la música. Además, se observan formas geométricas como líneas rectas y ángulos definidos que contrastan con las curvas, aportando estructura y equilibrio. Aunque se incluyen colores más allá de los primarios, el uso de colores puros y contrastantes sigue la filosofía del neoplasticismo de reducir las formas a su esencia más básica. Por otro lado, los tonos más oscuros y las áreas más densas podrían reflejar la profundidad emocional y la complejidad de la melodía.

"Danza" parece ser una representación visual del "Vals No. 2" de Shostakovich, capturando tanto el dinamismo y la alegría del baile como la complejidad y la melancolía de la música. La combinación de abstracción lírica y neoplasticismo permite una expresión libre y emocional, mientras que la estructura geométrica proporciona equilibrio y armonía. Este cuadro invita al espectador a sumergirse en una experiencia sinestésica, donde la música y el movimiento del vals se traducen en formas y colores, creando una danza visual llena de energía y emoción.

7 Discusión

El arte abstracto como tal ha evolucionado significativamente a partir de finales del siglo XIX, desafiando las convenciones artísticas tradicionales y proponiendo nuevas formas de expresión. Movimientos como el abstraccionismo lírico y el neoplasticismo han dejado una huella profunda en la historia del arte, caracterizándose por la primacía de las ideas, emociones y sensaciones sobre la representación figurativa del entorno, abriendo espacios de creatividad, reflexión, espiritualidad y experimentación, para de esta manera plasmar lo bello y lo sublime de nuestro entorno, en muchos casos desde un análisis psicológico y existencial.

Estos movimientos, aunque distintos en su enfoque y técnica, han encontrado puntos de convergencia en su búsqueda de una expresión pura. El abstraccionismo lírico, con su énfasis en la espontaneidad y la intuición, busca capturar la esencia emocional del momento a través del uso de colores y formas libres. Un enfoque que permite una conexión directa con las emociones del artista, creando obras que son reflejos directos de sus estados de ánimo y experiencias personales. Por otro lado, el neoplasticismo, que aboga por una armonía visual basada en la simplicidad y el equilibrio, utilizando líneas rectas, formas geométricas y colores primarios para crear composiciones que trascienden lo individual y buscan lo universal. Esta mezcla de características emocionales y racionales ha dado lugar a un universo artístico único, en el que la introspección, la creatividad y la búsqueda de armonía se mezclan para crear una producción pictórica bastante singular.

Después de completar tanto el trabajo práctico como el teórico, se puede afirmar que la combinación de estos movimientos artísticos representa un ejemplo perfecto de experimentación alternativa y libre. Una práctica que no se limita a la representación figurativa, sino que implica una asociación mental entre forma y color, considerando los efectos sensoriales y psicológicos ante un estímulo, siendo este último quien se convierte en un recurso creativo útil y versátil.

Partiendo de ese sentir la investigación titulada **LA MÚSICA CLÁSICA COMO REFERENTE PARA LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CON ÉNFASIS EN LA COLORIMETRÍA, CON BASE EN LA EXPERIENCIA PERSONAL.**, utiliza el abstraccionismo lírico y el neoplasticismo como medio de creación y difusión, de una producción pictórica, proponiendo una nueva forma de entender y aplicar el arte abstracto. Esto en base a los efectos sensoriales y psicológicos evocados por la música clásica, un género musical que forma parte de las prácticas

artísticas e intelectuales de la humanidad, asociadas con la reflexión espiritual, rica en matices y capaz de evocar una amplia gama de emociones.

Durante el proceso creativo, se seleccionaron cuidadosamente cuatro piezas de música clásica, cada una elegida por su capacidad para evocar emociones específicas. Estas obras musicales fueron la base para una serie de composiciones pictóricas donde se emplearon colores y formas abstractas para capturar su esencia emocional desde una perspectiva personal. La elección de colores no fue arbitraria, sino que se fundamentó en un análisis profundo de la teoría del color y su impacto psicológico, así como en su relación con las experiencias individuales del autor. Además, se tomó en consideración la influencia técnica e ideológica de renombrados artistas como Wassily Kandinsky y Piet Mondrian, conocidos por su excepcional uso del color y la forma, el primero por su enfoque emocional y subjetivo, y el segundo por su enfoque sistemático y estructural.

El resultado de esta investigación es una colección de obras que fusionan la espontaneidad del abstraccionismo lírico con la estructura del neoplasticismo. Lo que no solo enriquece el campo de las artes plásticas, sino que también ofrece una nueva manera de comprender los beneficios de escuchar este tipo de corriente musical. El éxito de esta propuesta radica en su capacidad para conectar el arte visual con la música de una manera que es tanto innovadora como profundamente personal. Las obras resultantes han sido bien recibidas, despertando un interés significativo en la relación entre la música y las artes visuales. Este enfoque interdisciplinario ofrece nuevas perspectivas y herramientas para los artistas contemporáneos, destacando la relevancia y el potencial del arte abstracto en la exploración de las emociones humanas.

8 Conclusiones

Después de completar la investigación y la propuesta plástica se concluye que:

- Se ha logrado adquirir un mejor entendimiento acerca de los aspectos fundamentales del Arte Abstracto, en especial del arte abstracto lírico y el neoplasticismo, relacionados con su historia, conceptos técnicos, para sustentar la propuesta pictórica en base los efectos de la música clásica durante los procesos creativos.
- A través del estudio y análisis acerca música clásica y sus efectos, se llevó a cabo una reinterpretación pictórica abstracta desde la experiencia personal del artista, apoyada sobre los diferentes contenidos de estudio. Esto se logró a pesar de que el artista no fuera sinestésico al igual que Kandinsky, lo cual le obligo a reflexionar y asociar los colores y formas de manera distinta, en base a la síntesis y abstracción de elementos reales pero imaginados asociados a cada pieza musical, así como la asociación subjetiva de estos con emociones y recuerdos.
- Con la ayuda de los procesos de planificación, estudio de referentes y experimentación, se logró desarrollar y difundir la propuesta pictórica que combina la abstracción lírica y el neoplasticismo. Aunque son muy diferentes entre sí, pueden unirse en un singular diálogo visual que amplía los límites de la expresión artística contemporánea, logrando así una exploración y análisis de las emociones más profundas del ser humano.

9 Recomendaciones

Una vez concluido el proceso de investigación teórico-práctico, se recomienda que:

- Es crucial utilizar recursos bibliográficos confiables, ya que son fundamentales para recopilar y analizar los principios artísticos del arte abstracto. Ya que, de no ser correctos o debidamente comparados con precisión, se pueden cometer errores durante la etapa creativa o práctica.
- Al seleccionar referentes artísticos, es recomendable elegir aquellos cuyos estilos, técnicas y fundamentos filosóficos sean afines o complementarios. Esto ayudará a evitar errores compositivos y asegurará que la práctica artística sea armónica y coherente.
- Durante la ejecución de la propuesta pictórica, es fundamental que el artista se sienta libre y seguro. En el arte abstracto las obras deben fluir de manera espontánea y sincera, reflejando la emotividad y la expresión personal del creador sin restricciones autoimpuestas. Además, se recomienda que el artista explore constantemente nuevas técnicas y enfoques para enriquecer su vocabulario visual y mejorar su capacidad de comunicación a través de la pintura.
- Para la exposición del trabajo, es crucial planificar meticulosamente la gestión y promoción del evento. Se debe asegurar que el público tenga la oportunidad de apreciar y reflexionar sobre las obras de manera correcta. En algunos casos, puede ser beneficioso incluir material complementario, como en este caso, mediante códigos QR que enlazan al espectador con las piezas musicales utilizadas como referente. Además, es imprescindible llevar a cabo una difusión efectiva a través de medios impresos y digitales para asegurar que la obra y la visión artística del pintor sean reconocidas y apreciadas de manera significativa por un público amplio.

10 Bibliografía

- Alvarez Cruz, E. (2018). EL NEOPLASTICISMO. Obtenido de https://www.academia.edu/43282638/EL_NEOPLASTICISMO_Historia_del_dise%C3%B1o_industrial
- Alfayate, D. (Julio de 2013). "Sinestecia: música y color". *Trabajo final de master*. Gandia. Obtenido de <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/33575/memoria.pdf>
- Antillanca, P. (2016). Una música que construye. Elementos musicales claves para la generación de atmósferas emotivas en escenas de tres películas de Studio Ghibli. *Panambí: Revista de investigaciones artísticas*, 209-233. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6665860>
- Arancibia Durán, C. (julio de 2017). *Arte minimalista: historia y ejemplos*. Obtenido de Cultura genial: <https://www.culturagenial.com/es/arte-minimalista-historia-ejemplos/>
- Araujo, L. R., & Cordero, L. E. (2014). *MONDRIAN BIOGRAFÍA*. Obtenido de Arte y Galerías: <https://www.arteygalerias.com/mondrian/mondrian-biografia/>
- Art Miami Magazine. (Abril de 2017). *Neo-minimalismo o Neo-Geometrismo*. Obtenido de Altamira libros: <https://artmiamimagazine.com/neo-minimalismo-o-neo-geometrismo/>
- Art Miami Magazine. (2017). *Origen y desarrollo del Arte Abstracto*. Obtenido de Altamira Libros: <https://artmiamimagazine.com/origen-y-desarrollo-del-arte-abstracto/>
- Arte y Cultura. (16 de Diciembre de 2019). *La sinestesia de Kandinski: ¿cuál es el sonido de los colores?* Obtenido de Revista Picnic: <https://picnic.media/sinestesia-de-kandinsky-color-y-sonido/>
- Artenea UCM. (15 de Julio de 2020). Composición VIII (1923) de Wassily Kandinsky [Archivo de Video]. *Youtube*. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=OEjmIHV_AE
- Asensio, A. (31 de Diciembre de 2021). *Los beneficios de escuchar música clásica: así alimenta el cuerpo y el alma*. Obtenido de https://www.abc.es/bienestar/psicologia-sexo/psicologia/abci-beneficios-escuchar-musica-clasica-alimenta-cuerpo-y-alma-202112312348_noticia.html

- Blanco Planelles, J. (2020). PIET MONDRIAN. Obtenido de <https://www.auladade.com/wp-content/uploads/2020/12/Vanguardias-y-tendencias.-Clase-11.-Piet-Mondrian-23-abril.pdf>
- Bönig, W., & Kreuziger-Herr, A. (2010). *La música clásica : 101 preguntas fundamentales*. Madrid: Alianza Editorial.
- Calvo Santos, M. (21 de Enero de 2015). *Op-Art*. Obtenido de HA !- Historia/Arte: <https://historia-arte.com/movimientos/op-art>
- Calvo Santos, M. (27 de Septiembre de 2016). *Piet Mondrian*. Obtenido de HA!: <https://historia-arte.com/artistas/piet-mondrian>
- Calvo Santos, M. (27 de Septiembre de 2016). *Wassily Kandinsky*. Obtenido de HA! : <https://historia-arte.com/artistas/wassily-kandinsky>
- Campero, H. (Febrero de 2018). *Periodos de la música clásica*. Obtenido de Toquemos Música : <http://toquemosmusica.blogspot.com/2018/02/periodos-de-la-musica-clasica.html>
- Castellar, L. (22 de Abril de 2021). *Las propiedades del color: tono, luminosidad y saturación*. Obtenido de Archipallettes: <https://www.archipallettes.com/blog/las-propiedades-del-color>
- Córdova, B. (2020). ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA BASADA EN LA MÚSICA CLÁSICA PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS DEL TERCER CURSO DE BACHILLERATO PARALELO A , DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO ALVARADO, 2019-2020. *Tesis previa la obtención del grado de Licenciado en Ciencias de la educación, Mención: Psicología Educativa y Orientación*. Loja, Ecuador. Obtenido de <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/23641/1/TESIS%20DE%20M%20C%209ASICA%20CL%20C%2081SICA%20Y%20AGRESIVIDAD%20de%20Bryan%20C%20%20B3rdova.-signed-signed%20%281%29.pdf>
- Cortés, A. (2012). Apuntes sobre el Neoexpresionismo en la plástica norteamericana. *Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos*, 97-101. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3962093>

- Cultura Colectiva. (20 de Abril de 2021). Kandinsky. Música y color [Video]. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=dx5j6Fr2fss>
- Custodio, N., & Cano Campos, M. (2017). Efectos de la música sobre las funciones cognitivas. *Revista de Neuro-Psiquiatría*, 61-71. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/3720/372050405008.pdf>
- Collins, N. (2009). *Abstracción lírica: historia, características*. Obtenido de Gallerix: <https://es.gallerix.ru/pedia/history-of-art--lyrical-abstraction/>
- Delgado Santos, F. (08 de enero de 2013). *Lo bello y otras categorías estéticas*. Obtenido de <https://franciscodelgadosantos.wordpress.com/2013/01/08/lo-bello-y-otras-categorias-estetica/>
- El arte de las musas . (08 de Noviembre de 2021). *Los tres sueños de amor de Franz Liszt* . Obtenido de El arte de las musas : <https://musicaartemusas.blogspot.com/2021/11/los-tres-suenos-de-amor-de-franz-liszt.html>
- Elizalde, L. (2018). Abstracción lírica. *Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos*, 93-94. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3059589>
- Equipo de Expertos en Artes y Humanidades de la Universidad Internacional de Valencia. (01 de Diciembre de 2022). *¿Qué es la armonía musical?* Obtenido de VIU Universidad Internacional de Valencia: <https://www.universidadviu.com/pe/actualidad/nuestros-expertos/que-es-la-armonia-musical>
- Equipo editorial Etecé. (02 de Febrero de 2022). *Música*. Obtenido de Concepto: <https://concepto.de/musica/>
- Equipo editorial Etecé. (23 de Enero de 2023). *Arte Abstracto*. Obtenido de Enciclopedia Humanidades: <https://humanidades.com/arte-abstracto/>
- Fernández Jacob, C. (14 de Julio de 2021). Piet Mondrian: La belleza de la simplicidad. *TheCitizen*. Obtenido de <https://thecitizen.es/cultura/piet-mondrian-la-belleza-de-la-simplicidad>
- Fernández Recalde, M. (24 de Julio de 2019). *Resumen del libro «Sobre lo espiritual en el arte» de Vassily Kandinsky*. Obtenido de Artedivague:

<https://artedivague.wordpress.com/2019/07/24/resumen-del-libro-sobre-lo-espiritual-en-el-arte-de-vassily-kandinsky/>

Fierro Lastras, Y. (21 de noviembre de 2013). *Categorías Estéticas*. Obtenido de <http://esteticabellosublime.blogspot.com/2013/11/categorias-esteticas.html#:~:text=La%20categor%C3%ADa%20principal%20de%20la,%2C%20lo%20tr%C3%A1gico%2C%20lo%20c%C3%B3mico>

Fraticola, P. (2009). La comunicación y el simbolismo del color. *Actas de Diseño 8. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.*, 229.

Fuentes Mata, I. (2013). *DE LO ESPIRITUAL EN EL ARTE / Libro de Vasilio Kandinsky*. Obtenido de CENIDIAP: <http://discursovisual.net/1aepoca/dvweb07/art11/art11.html>

Fundación Juan March. (1981). Piet Mondrian, Óleos, Acuarelas y Dibujos. *Cátalogo de Arte*. Madrid, España. Obtenido de https://monoskop.org/images/f/f6/Piet_Mondrian_Oleos_acuarelas_y_dibujos_1981.pdf

Fundación Juan March. (08 de Octubre de 2023). Kandinsky. Origen de la abstracción. [cat. expo]. Madrid: Fundación Juan March, Madrid.

Gage, J. (2023). *COLOR Y SIGNIFICADO- ARTE, CIENCIA Y SIMBOLOGÍA*. Barcelona: ACANTILADO Quaderns Crema, S.A.

García Fabela, J. L. (2015). *DESARROLLO TEÓRICO Y COMPOSICIONAL DELA PINTURA ABSTRACTA* (Primera edición ed.). Guanajuato. Obtenido de https://www.academia.edu/34355965/Desarrollo_Te%C3%B3rico_y_composicional_de_la_pintura_abstracta

García Hernández, M. (Marzo de 2018). LA APRECIACIÓN SUBJETIVA DE LA BELLEZA EN IMMANUEL KANT. *Tesis para obtener el título de licenciado en filosofía*. Morelia. Obtenido de http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/355/2/Texto_completo.pdf

Gasch, S. (1953). La evolución del arte abstracto. *Revista Nacional de Arquitectura*, 37- 44. Obtenido de <https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/revista->

arquitectura-100/1946-1958/docs/revista-articulos/revista-nacional-arquitectura-1953-n143-pag37-44.pdf

GCF Global. (Julio de 2018). *Conceptos básicos de diseño gráfico: Teoría del color*. Obtenido de <https://edu.gcfglobal.org/es/conceptos-basicos-de-diseno-grafico/teoria-del-color/1/>

Gloria Báez, M. (15 de Octubre de 2021). *Schönberg y Kandinsky, el colapso de la tonalidad y la creación de lo abstracto*. Obtenido de Última Hora: <https://www.ultimahora.com/schonberg-y-kandinsky-el-colapso-la-tonalidad-y-la-creacion-lo-abstracto-n2966773>

Goethe, J. (1922). *Teoría de los colores*. Valencia: Artes gráficas Soler.

González Compeán, J. (2011). *Tonalidad sinestésica: Relaciones entre la tonalidad de la música y del color a través de una propuesta personal*. Guanajuato: Universidad Politécnica de Valencia. Obtenido de <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13835/tesisUPV3698.pdf?sequence=6>

González, J. (17 de Julio de 2017). *El nacimiento de la pintura abstracta*. Obtenido de TTAMAYO: <https://www.ttamayo.com/2017/07/nacimiento-la-pintura-abstracta/>

González, J. (02 de Enero de 2020). *Simbología del color en diversas culturas*. Obtenido de TTAMAYO: <https://www.ttamayo.com/2020/01/simbologia-del-color/>

González, J. (29 de Noviembre de 2021). *Escuchar los colores: vida y obra de Wassily Kandinsky*. Obtenido de TTAMAYO: <https://www.ttamayo.com/2021/11/vida-y-obra-de-wassily-kandinsky/>

Gordin, I. (05 de Abril de 2019). *Sinestesia: los colores de la música clásica*. Obtenido de COOPERATIVA DE TRABAJO MUSICA CLASICA BA LIMITADA: https://musicaclassica.com.ar/sinestesia-los-colores-de-las-musica-clasica/#google_vignette

Guerrero Galván, A. V. (22 de 01 de 2023). *El color en la Historia del arte*. Monterrey: OE.

Guerrero, F. (2014). *Historia de la música*. Obtenido de <https://www.calameo.com/books/004704203626dbfbd60da>

- Hernández, J. (23 de Marzo de 2020). ARTE DE VANGUARDIA: 'El arte abstracto frente a la belleza'. *Revista Cultural Siete Artes*. Obtenido de <https://revistasieteartes.home.blog/2020/03/23/pensamientos-encontrados-el-arte-abstracto-frente-a-la-belleza-por-jessica-hernandez/>
- Imaginario, A. (Julio de 2017). *Arte abstracto: qué es, características, artistas y obras importantes*. Obtenido de Cultura Genial: <https://www.culturagenial.com/es/arte-abstracto/>
- Itten, J. (1961). *Arte del Color*. Paris: Editorial Bouret.
- Jácome Sosoranga, P. C. (2015). *Influencia de la música moderna en la conducta de los adolescente*. Quito.
- Jolivet, R. (1997). *Las doctrinas existencialistas desde Kierkegaard a J.P Sartre*. Madrid: Gredos, Argentina.
- Kandinsky, W. (1989). *De lo espiritual en el arte*. Puebla: Premia editora de libros, S. A.
- Kant, I. (1919). *Lo bello y lo sublime : ensayo de estética y moral*. Madrid, España. Obtenido de <https://www.cervantesvirtual.com/obra/lo-bello-y-lo-sublime-ensayo-de-estetica-y-moral-0/>
- Kierkegaard, S. (2007). *El concepto de la angustia*. (D. Gutiérrez Rivero, Trad.) España: Alianza.
- Knuth, V. (2017). *Aproximación a la percepción psicologica ecuatoriana del color en cine nacional*. Trabajo de Titulación. Ecuador. Obtenido de <http://repositorio.uees.edu.ec/bitstream/123456789/1864/1/Paper%20Knuth.pdf>
- La Galeria Arte y Pintura. (2023 de Mayo de 2023). *Composición VIII de Wassily Kandinsky - Historia del Arte [Archivo de Video]*. *Youtube*. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=RPBfU_q2JAw
- La Rubia de Prado, L. (2009). *Nexos antropofilosóficos. La abstracción en el arte prehistórico y las vanguardias*. *Gazeta de Antropología*, 10-13. Obtenido de https://www.ugr.es/~pwlac/G25_32Leopoldo_LaRubia_DePrado.html
- Lacárcel Moreno, J. (2003). *Psicología de la música y emoción musical*. Obtenido de <https://revistas.um.es/educatio/article/view/138>

- Leyva, C. (12 de Septiembre de 2018). *Psicología Del Color*. Obtenido de <https://perio.unlp.edu.ar/catedras/ecal/wp-content/uploads/sites/125/2020/04/Psicologia-del-color.pdf>
- Llorente, C., García, F., & Soria, V. (2018). Análisis comparativo de la simbología cromática en publicidad. NIKE en China y España. . *Vivat Academia* , 51–78.
- Mae, V. (2014). *Vanessa Mae*. Obtenido de https://vanessa-mae.com.ar/serenata-de-schubert-violin/?shared=false#google_vignette
- Maire, J. L., Fontán del Junco, M., & Vallejo, I. (2021). Mondrian y la música. *Fundación Juan March y Prodigioso Volcán*. Obtenido de <https://www2.march.es/arte/exposiciones-digitales/mondrian-y-la-musica/creditos.html>
- Maldonado, Y. (11 de Octubre de 2016). *Lectura de "Sobre lo espiritual en el arte" de Wassily Kandinsky*. Obtenido de Historia del Arte PUCP Lima : http://historiadelartepucp.blogspot.com/2016/10/sobre-lo-espiritual-en-el-arte-wassily_11.html
- Maldonado, Y. (11 de Octubre de 2016). *Lectura de "Sobre lo espiritual en el arte" de Wassily Kandinsky* . Obtenido de Historia del Arte PUCP Lima : http://historiadelartepucp.blogspot.com/2016/10/sobre-lo-espiritual-en-el-arte-wassily_11.html
- Marisol, F. (24 de Julio de 2019). *Resumen del libro «Sobre lo espiritual en el arte» de Vassily Kandinsky*. Obtenido de Artedivague: <https://artedivague.wordpress.com/2019/07/24/resumen-del-libro-sobre-lo-espiritual-en-el-arte-de-vassily-kandinsky/>
- Martínez Benito, J. (2011). Kandinsky y la abstracción: nuevas interpretaciones. [*Tesis de doctorado, Universidad de Salamanca*]. Salamanca, España. Obtenido de <https://pdfs.semanticscholar.org/b630/68aa38064a67eddad2b9baf0ccadc58ee355.pdf>
- Martinez Gomez, L. (31 de Enero de 2011). PIET MONDRIAN. Obtenido de http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04005594/helvia/aula/archivos/repositorio//250/462/Piet_Mondrian.pdf

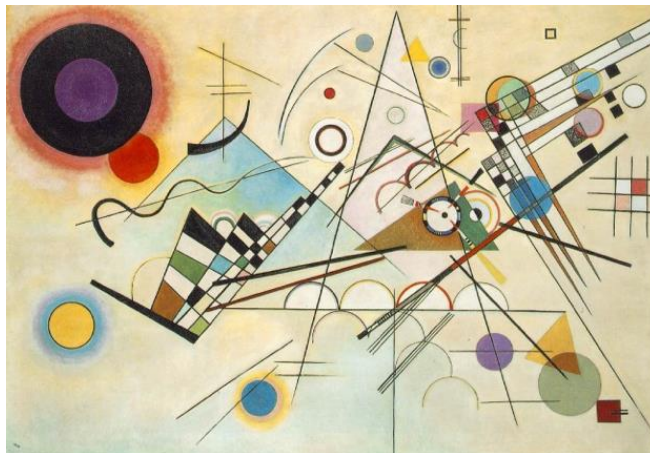
- Martinez, A. (12 de Noviembre de 2022). LA HISTORIA DE LA MÚSICA (la guía definitiva que estabas buscando) [Archivo de Video]. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=jwGFjT3NGdI&t=221s>
- Mascarell Gómez, F. (2015). LA PINTURA Y ABSTRACCIÓN. [*Proyecto de Graduación*].
- Monferrer, M. (15 de Junio de 2016). *Teoría del color II. El círculo cromático*. Obtenido de <https://www.mlmonferrer.es/teoria-del-color-ii-circulo-cromatico/>
- Moore , M., Pearce, A., & Applebaum, S. (2010). *Sensacion Significado y aplicacion del color*. Santiago: Escuela de Diseño, DuocUC .
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (11 de Noviembre de 2020). *Mondrian y De Stijl*. Madrid. Obtenido de https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/mondrian_espanol.pdf
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (2020). *Mondrian y De Stijl*. Madrid, España. Obtenido de https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/exposiciones/folletos/mondrian_hoja_d_e_sala.pdf
- Ortega, M. (2012). EN TORNO AL CONCEPTO DE LO DE LO SUBLIME EN LA PINTURA ABSTRACTA: PROPUESTA DE INTERVENSIÓN DIDÁCTICA EN UNA ESCUELA DE ARTE. *Tesis Doctoral*. Burgos, España. Obtenido de <https://riubu.ubu.es/handle/10259/184>
- Ortega, M. (2012). En torno al concepto de lo sublime en la pintura abstracta: propuestas de intervención didáctica en una escuela de arte. [*Tesis doctorar*]. Burgos, España. Obtenido de https://riubu.ubu.es/bitstream/handle/10259/184/Ortega_Angulo.pdf?sequence=1
- Osuna, E. (2013). El Color. Obtenido de https://tecno2prause.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/06/el_color.pdf
- Parra Learmonth, G. (29 de Septiembre de 2018). La abstracción de lo «bello» . Obtenido de <https://enlazandorealidades.wordpress.com/2018/09/29/la-abstraccion-de-lo-bello/>

- Prieto, C. (2022). *La música clásica. Algunos conceptos fundamentales, notas históricas y breves apuntes autobiográficos*. México: UNAM.
- Rivera, A. S. (06 de Febrero de 2024). *Características de la música clásica*. Obtenido de Unprofesor: https://www.unprofesor.com/musica/caracteristicas-de-la-musica-clasica-3677.html#anchor_0
- Rodríguez, R. (2021). LA SINESTESIA EN LA PINTURA ABSTRACTA DE VASILI KANDINSKY. *Trabajo de Grado en Historia del Arte*. España. Obtenido de file:///C:/Users/H%20P/Downloads/La%20sinestesia%20en%20la%20pintura%20abstracta%20de%20Vasili%20Kandinsky.pdf
- Rodríguez, V. (17 de Mayo de 2023). *La historia de la música clásica*. Obtenido de Academia Nacional de Medicina de Colombia: <https://anmdecolombia.org.co/la-historia-de-la-musica-clasica/>
- Rosero , G., & Naranjo , P. (2020). Sobre el existencialismo. *Revista Internacional de Humanidades*, 9(2), 87-99.
- Salvat. (1993). *Arte del Siglo XX 1950-1990*. Barcelona, España.
- Seguí Aznar, M., & Mulet Gutiérrez, M. J. (1992). FOTOGRAFÍA Y VANGUARDIAS HISTÓRICAS . *Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del Arte*, 279-305.
- Segundo Espínola, J. P. (05 de Junio de 2024). *Existencialismo*. Obtenido de Concepto.de. : <https://concepto.de/existencialismo/#ixzz8ZCAE3unU>
- Silenzi, M. (2009). EL JUICIO ESTÉTICO SOBRE LO BELLO. LO SUBLIME EN EL ARTE Y EL PENSAMIENTO DE KANDINSKY. *Andamios. Revista de Investigación Social*, 287-302.
- Silenzi, M. (11 de Agosto de 2019). EL JUICIO ESTÉTICO SOBRE LO BELLO. LO SUBLIME EN EL ARTE Y EL PENSAMIENTO DE KANDINSKY. *Andamios. Revista de Investigación Social*, 287-302. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/628/62812720012.pdf>

- Tanco, M. (2013). El concepto de color en la música. Obtenido de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/67947/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Tovar, P. (11 de Agosto de 2022). *Las 10 Características Principales de la Música*. Obtenido de Lifereder: <https://www.lifereder.com/caracteristicas-musica/>
- Treboux, G. (Diciembre de 2004). *FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA EN LA POSTMODERNIDAD según conceptos y emociones*. Obtenido de Revista de musica culta: <https://www.filomusica.com/filo59/filosofia.html>
- TuiteArte. (2014). *Arte Abstracto: Qué es, origen, características y tipos*. Obtenido de TuiteArte Blog de Arte, Cultura y Arquitectura: https://tuitearte.es/arte/abstracto/#google_vignette
- Vallejos, R. (1975). Sobre Kierkegaard y el Existencialismo. Obtenido de <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/handle/11185/4863>
- Vitamina Gráfica. (25 de Julio de 2012). *Kupka, Kandinsky, Klee (II)*. Obtenido de <https://vitaminagrafica.wordpress.com/tag/expresividad-musical-del-color/>
- Yuste, J. (05 de Agosto de 2019). *Cómo suena cada color, según Wassily Kandinsky*. Obtenido de Cultura Inquieta: <https://culturainquieta.com/arte/pintura/como-suena-cada-color-segun-wassily-kandinsky/>
- Zelanski, P., & Pat Fisher, M. (2001). *Color*. Madrid: Hermann Blume.

11 Anexos

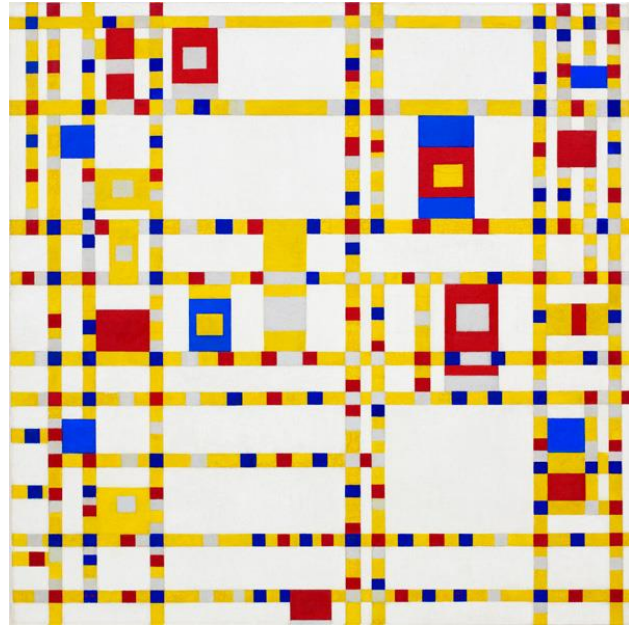
Anexo 1. Arrobo, A. (2023). Ficha técnica de obra “Composición VIII”, de Wassily Kandinsky.

FICHA TÉCNICA

Título de la obra	Composición VIII
Autor	Wassily Kandinsky
Técnica y soporte	Óleo sobre lienzo
Cronología	1923
Estilo	Atracción Lírica
Dimensiones	140cm x 201 cm
Lugar/ Localización	Guggenheim, Nueva York (Estados Unidos)

Anexo 2. Arrobo, A. (2023). Ficha técnica de la obra “Broadway Boogie Woogie”, de Piet Mondrian

FICHA TÉCNICA

Título de la obra	Broadway Boogie Woogie
Autor	Piet Mondrian
Técnica y soporte	Óleo sobre lienzo
Cronología	1943
Estilo	Neoplasticismo
Dimensiones	127cm x 127 cm.
Lugar/ Localización	Moma, Nueva York (Estados Unidos)

- **FICHA TÉCNICA**

-Imagen de la obra-	
FICHA TECNICA	
Título de la obra	
Autor	
Técnica y soporte	
Cronología	
Estilo	
Dimensiones	
Lugar/ Localización	

- **ANÁLISIS TÉCNICO FORMAL**

- **INTERPRETACIÓN DE ASPECTOS ICONOGRÁFICOS Y SIMBÓLICOS**

-Imagen de la obra-

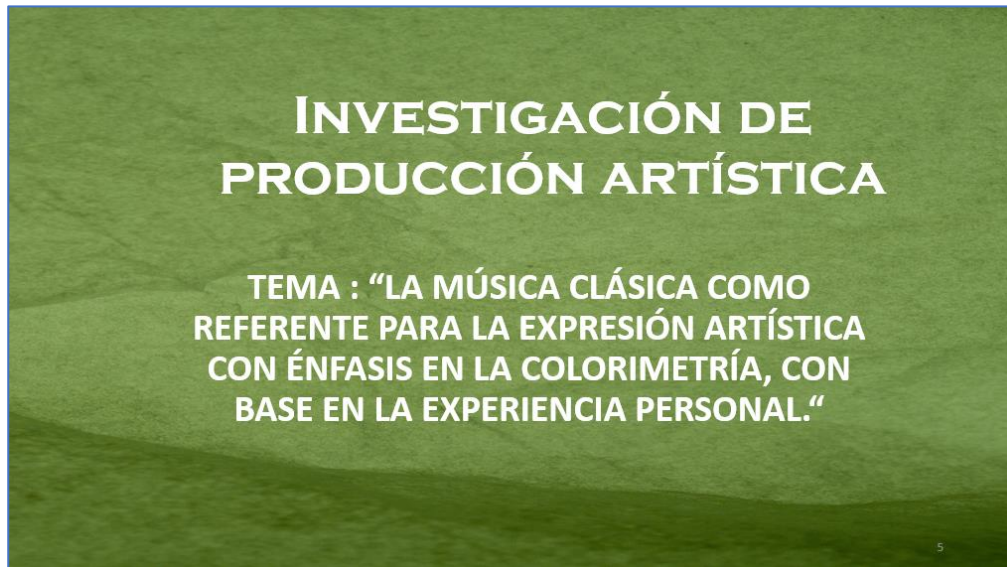
Anexo 6. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 3 [Captura de Pantalla].

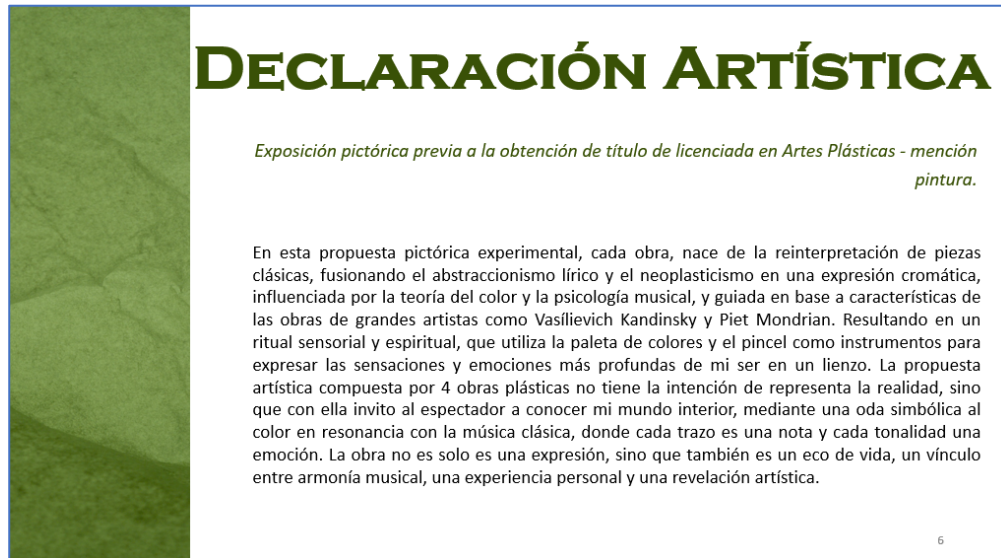
Anexo 7. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 4 [Captura de Pantalla].

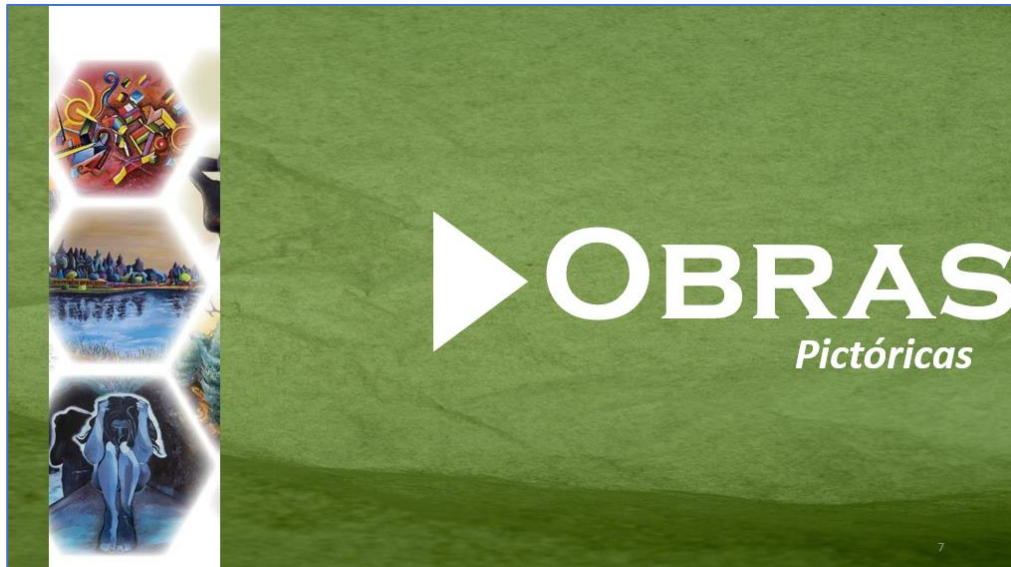
Anexo 8. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 5 [Captura de Pantalla].

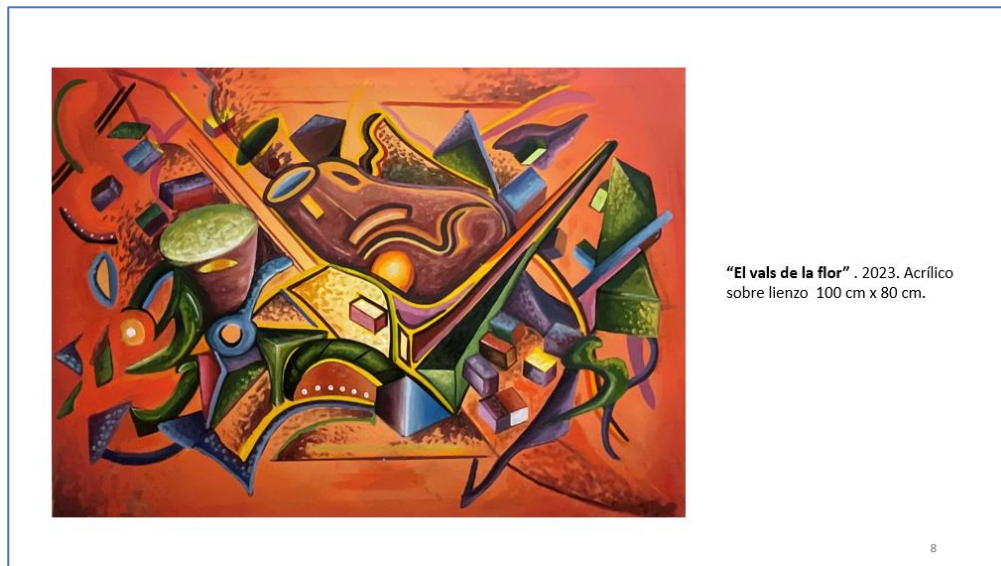
Anexo 9. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 6 [Captura de Pantalla].

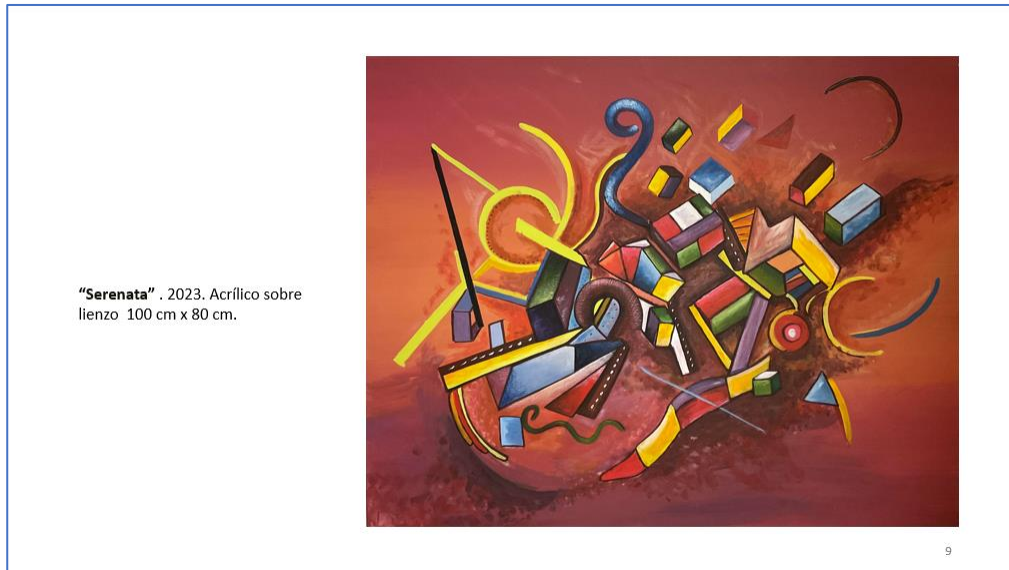
Anexo 10. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 7 [Captura de Pantalla].

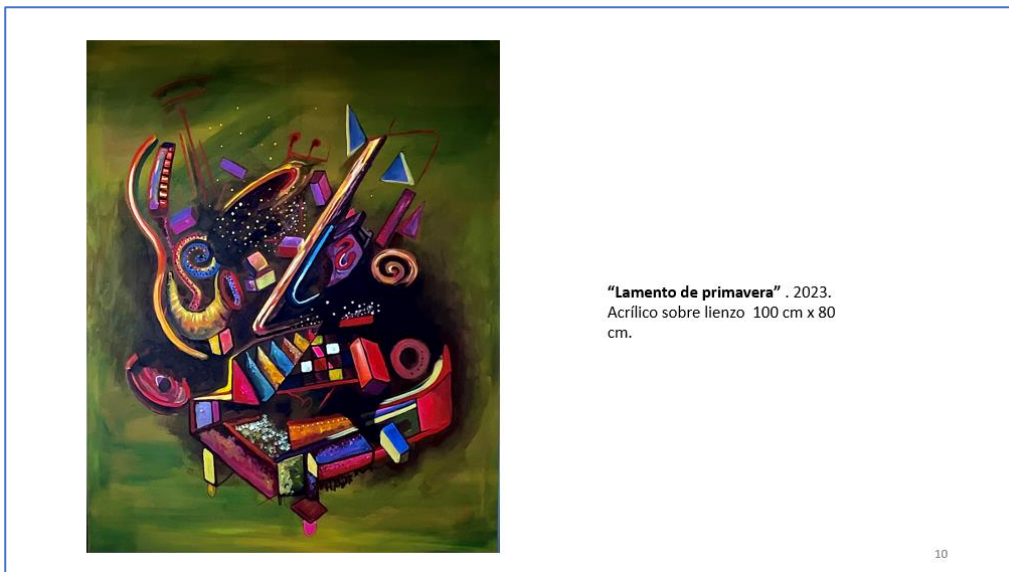
Anexo 11. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 8 [Captura de Pantalla].

Anexo 12. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 9 [Captura de Pantalla].

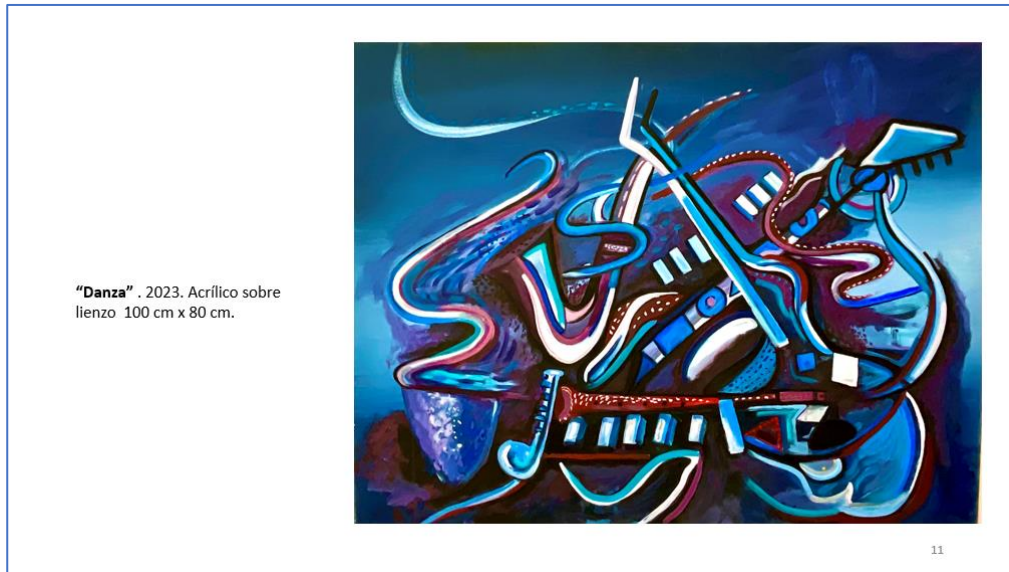

Anexo 13. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 10 [Captura de Pantalla].

Anexo 14. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 11 [Captura de Pantalla].

Anexo 15. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 12 [Captura de Pantalla].

 ¡Gracias!

Encuétrame en:

 alex.arrobo@unl.edu.ec

 @aarrobo

 Alex Arrobo

 0984597670

12

Anexo 16. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 13 [Captura de Pantalla].

Créditos

Loja - Ecuador
Octubre 2023

Instituciones que intervienen

Universidad Nacional de Loja. Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación. Carrera de Artes Plásticas.
Alianza Francesa de Loja Ecuador

Diseño de afiche y montaje de la obra.
Edgar cueva
Bryan Yaguana

Fotografía
Alex Arrobo

Diseño de logotipo UNIL- FEAC
Comunicación e Imagen Institucional UNL

Diseño de logotipo CAPL UNIL
Arq. Marco Montaña
Docente de la carrera de Artes Plásticas y Artes Visuales UNL

Director de la muestra.
Mg. Sc. Franco Estuardo Figueroa Castillo.
Docente de la carrera de Artes Plásticas y Artes Visuales UNL

Diagramación

Leidy Alvarado	Edgar Cueva
Daniel López	Luis Abad
Nathaly Patiño	Alex Arrobo
Xiomara Vicente	
Bryan Yaguana	

Autoridades de la UNIL.
Nikolay Aguirre Rector de la Universidad Nacional de Loja
Yovany Salazar Estrada Ph. D. Decano de la Facultad de Educación Arte y Comunicación UNL.
Beatriz Campoverde Vivanco Mtra. Directora de la Carrera de Artes Plásticas/Artes Visuales. FEAC. UNL

Autoridades del Museo Puerta de la Ciudad Loja - Ecuador.
Lic. Enith Aguirre Burneo
Representante y coordinadora del Museo Puerta de la Ciudad de Loja Ecuador

13

Anexo 17. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 14 [Captura de Pantalla].

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

 ARTES VISUALES UNL

 @carrera_artes.visuales.unl

 Artes.plásticas.963

Se exime a la Universidad Nacional de Loja, de cualquier responsabilidad de plagio o copia de imágenes y textos.
Se autoriza a la carrera de Artes Plásticas el uso del presente documento para la presentación y divulgación de la obra artística.

Universidad Nacional de Loja
Avenida Pio Jaramillo Alvarado, Loja 110103
Ciudad Universitaria Guillermo Falconí- Loja- Ecuador 593 7 2547252 - (07) 2547252
(Ext: 142)

14

Anexo 18. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 15 [Captura de Pantalla].

Anexo 19. Arrobo, A. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 16 [Captura de Pantalla].

Loja, 16 de Julio del 2024

Lic.

Jefferson Villa

LICENCIADO EN PEDAGOGIA DEL IDIOMA INGLES

CERTIFICO:

Que el documento aquí compuesto es fiel traducción del idioma español al idioma inglés del Trabajo de Integración Curricular titulado ***“LA MÚSICA CLÁSICA COMO REFERENTE PARA LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CON ÉNFASIS EN LA COLORIMETRÍA, CON BASE EN LA EXPERIENCIA PERSONAL.”***, de autoría del Sr. Alex Xabier Arrobo Lazo, con cédula de ciudadanía No. 1105159659, egresado de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja.

Lo certifico en honor a la verdad y autorizo a los interesados hacer uso del presente para los tramites que crean convenientes.

Lic. Jefferson Alejandro Villa Ordoñez
CI: 1150097929
Número de registro: 1008-2023-2683702