

TEORÍA Y RELACIÓN DE LA MÚSICA CON LA PINTURA I EL COLOR

Os empezaré explicando que mi teoría no es científica, es una teoría basada en las sensaciones, los sentimientos y la lógica que produce el sonido en los instrumentos de viento, en particular los instrumentos de madera (que son los que más conozco), a la hora de interpretar las diferentes tonalidades musicales.

Después de tantos años al lado de mis instrumentos (clarinete, saxo, oboe) me he dado cuenta que cuando tocamos con tonalidades que tienen pocas alteraciones (por supuesto empezando e incluyendo la tonalidad de Do Mayor y en particular tonalidades mayores, y con sostenidos) el instrumento suena más claro, brillante y nítido. Al interpretar tonalidades con alteraciones que tienen bemoles, la cosa ya cambia un poco, los sonidos pierden un poco de claridad y brillo, y cuando tocamos con tonalidades de muchas alteraciones, tanto de sostenidos o bemoles, podríamos decir tonalidades enarmónicas, el sonido pierde mucho brillo, claridad y nitidez. Una vez expuesto todo esto, os diré que en mi teoría he relacionado estas sensaciones sonoras con las diferentes gamas de colores que hay en la pintura.

Me di cuenta que asignando el nombre de la nota Do al color amarillo, y siguiendo hacia la izquierda en el círculo cromático del color por una sucesión de quintas (DO = AMARILLO, SOL = NARANJA, RE = ROJO, ETC.), se cumplía esta relación, me cuadraban las tonalidades de Do Mayor y las tonalidades musicales mayores hasta cuatro sostenidos con la gama de colores cálidos. La gama de colores cálidos, es la gama con el colorido más claro, brillante y nítido. En las tonalidades musicales mayores con bemoles, los sonidos no son tan brillantes como en los tonos que tiene sostenidos, como os he explicado antes, y éstas me cuadran en una gama de colores fríos con tendencia cálida. Dentro de las tonalidades musicales mayores, me quedan las tonalidades que tienen muchas alteraciones (tonalidades enarmónicas), que las tengo catalogadas siguiendo esta relación, dentro de la gama fría. Estas son las tonalidades que suenan más apagadas y opacas, como pasa en la gama fría de colores si la comparamos con los colores de la gama cálida.

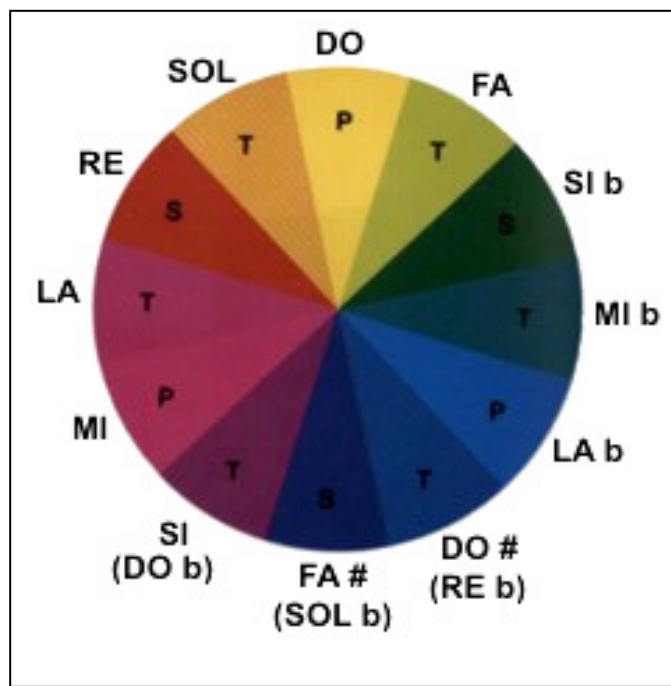
Por último, me queda la gama de colores quebrados, a la cual la he relacionado con las tonalidades musicales menores. Para relacionar esta gama con los tonos menores, me he guiado por las sensaciones y sentimientos que producen estas tonalidades. Cuando escuchamos una melodía en un tono menor, nos invade una sensación de tristeza y melancolía, esta sensación también la tenemos al contemplar una serie de colores quebrados. Los colores quebrados son tristes, apagados y con poca luminosidad.

En la página siguiente están explicados todos los detalles sobre mi teoría, en concreto podréis contemplar que a medida que vamos subiendo en número de alteraciones los colores van perdiendo claridad, brillo y nitidez, al igual que el sonido. Veréis que la tonalidad de Do mayor es la más luminosa, cálida y brillante, le sigue el tono de Sol Mayor, a continuación viene Re Mayor, etc., al igual pasa en las tonalidades con bemoles. He incluido gráficos y todas las escalas musicales mayores y escalas menores naturales representadas con sus colores, el acorde de cada tonalidad y alguna excepción claro, como pasa en todas las teorías.

En general, creo que mi teoría se acerca bastante a la verdad al relacionar estas dos disciplinas artísticas. He leído y visto otras muchas teorías científicas, y la verdad, no encuentro una relación coherente, supongo que será por que las han hecho científicos, que se basan en relaciones matemáticas complicadas, pero que no conocen la música ni los colores, ni las sensaciones y los sentimientos, que al fin y al cabo son la verdad y lo que hacen tan grande al arte y a nuestro mundo.

RELACIÓN "MATEMÁTICA" DE LOS SONIDOS Y EL COLOR. LAS NOTAS MUSICALES Y SUS COLORES

DO		AMARILLO
DO#		AZUL ULTRAMAR
RE		ROJO
MI b		VERDE ESMERALDA
MI		PÚRPURA
FA		VERDE AMARILLO
FA#		AZUL INTENSO
SOL		NARANJA
LA b		AZUL CYAN
LA		CARMÍN
SI b		VERDE
SI		VIOLETA

TONALIDADES MUSICALES MAYORES CON SOSTENIDOS (GAMA CÁLIDA)

Comenzamos por el color amarillo poniéndole el nombre de la nota Do y seguimos por sucesión de quintas el círculo cromático del color hacia la izquierda para encontrarnos las tonalidades musicales mayores que llevan sostenidos. Musicalmente son tonalidades brillantes, luminosas, cálidas, son tonalidades que se relacionan con una gama cálida de colores.

Es decir: tonalidades musicales mayores que tienen sostenidos (Sol, Re, La, Mi, etc.), incluyendo también la primera tonalidad musical Do M = colores donde predominan los amarillos, anaranjados, carmines, rojos, púrpuras, violetas (gama cálida).

TONALIDADES MUSICALES MAYORES ENARMÓNICAS (GAMA FRÍA)

En las tonalidades musicales mayores enarmónicas, es decir, con distinto nombre pero que suenan igual (Si M = Do b M), nos encontramos los colores azulados (azules, violetas, morados y verdes azulados). Son tonalidades que no suenan brillantes, los sonidos son más apagados y opacos (tanto si están dentro de los sostenidos o dentro de los bemoles), ya que tienen muchas alteraciones.

Por tanto diremos que: tonalidades musicales mayores enarmónicas (SI M, FA# M, DO# M, DO b M, SOL b M, RE b M) = colores donde predominan los azules (gama fría).

También podemos incluir en la gama fría la tonalidad de LA b M, por su colorido de azules y verdes azulados, aunque nos encontremos algún color tierra dentro de esta tonalidad. Esta es la tonalidad que nos sirve de enlace hacia las tonalidades de gama fría con tendencia cálida, por los colores verdes, tierra y ocres verdosos que están dentro de ellas.

TONALIDADES MUSICALES MAYORES CON BEMOLES (GAMA FRÍA CON TENDENCIA CÁLIDA)

En las tonalidades musicales mayores con alteraciones de bemoles (Fa M, Si b M, Mi b M), nos encontramos con los colores verdes. Musicalmente estas tonalidades no son tan brillantes como las que llevan sostenidos, pero también podríamos decir que suenan calidamente. En las primeras tonalidades predominan los colores verdes (gama fría) con tendencia a una gama cálida por los colores tierra y ocres verdosos que nos van saliendo.

Por tanto: tonalidades musicales mayores con bemoles = colores donde predominan los verdes y algunos colores tierra y ocres verdosos (gama fría con tendencia cálida).

A continuación he pintado todas las escalas mayores. A cada nota de la escala hay que añadirle el color principal (el color que da nombre a la escala).

Ejemplo: escala de Do M = Amarillo. Poniendo amarillo a todas las notas nos dará un colorido de amarillos, naranjas, rojos, sienas, ocres, pero el color principal será el amarillo.

En la escala de Sol M = Naranja, tendremos un colorido de rojos anaranjados, sienas anaranjados, etc.

***NOTA:** A las tonalidades con sostenidos (gama cálida), además de dar el color de la tonalidad a todas las notas de la escala, hay que añadir color púrpura y/o amarillo a algunos azules o verdes que estén dentro de la escala para conseguir los colores tierra (ocres, sienas, etc.) que armonicen con la tonalidad de la escala.

En las tonalidades con bemoles (gama fría con tendencia cálida) nos salen unos colores tierra y ocres verdosos añadiendo el color de la tonalidad a cada nota de la escala, solo hay que añadir amarillo al rojo, naranja, púrpura y carmín que nos encontremos, para conseguir los colores tierra y ocres verdosos armonizando con la tonalidad de la escala.

Como he explicado anteriormente los tonos mayores con sostenidos son los que suenan más brillantes, luminosos y cálidos, sus colores están dentro de la gama cálida (amarillos, naranjas, rojos, sienas, ocres, etc.). A continuación le siguen los tonos mayores con bemoles, que no suenan tan brillantes como los tonos que tienen sostenidos, pero su sonido también es cálido, sus colores están dentro de una gama fría con tendencia cálida (verdes, ocres, colores tierra), y por último nos encontramos los tonos enarmónicos, que suenan muy poco brillantes, (ya que llevan muchas alteraciones) dentro de una gama fría donde predominan los azules.

A medida que avanzamos desde las tonalidades con pocas alteraciones, tanto de sostenidos como bemoles, hacia los tonos con muchas alteraciones (enarmónicos), los sonidos pierden brillo y calidez, lo mismo le pasa a su color. En los tonos que llevan sostenidos la progresión nos conduce hacia los colores fríos azulados, pasando por una gama de púrpuras, morados y violetas, y en los tonos con bemoles, la progresión nos lleva también hacia los azules, pasando por una gama de verdes azulados.

Para las tonalidades con muchas alteraciones de sostenidos y bemoles (enarmónicas, "gama fría"), solo añadiremos el color principal de la tonalidad a cada nota, a excepción de la tonalidad de Si Mayor (Do b Mayor), en la cual añadiremos el color púrpura a los verdes que nos encontremos, consiguiendo unos tonos morados que armonizan con su tonalidad.

ESCALAS MAYORES

	ESCALA DE DO MAYOR	ACORDES	
DO M		DO M 7	
	ESCALA DE SOL MAYOR		
SOL M		SOL M 7	
	ESCALA DE RE MAYOR		
RE M		RE M 7	
	ESCALA DE LA MAYOR		
LA M		LA M 7	
	ESCALA DE MI MAYOR		
MI M		MI M 7	
	ESCALA DE SI MAYOR (enarmónica de DO b M)		
SI M		SI M 7	
	ESCALA DE FA# MAYOR (enarmónica de SOL b M)		
FA# M		FA# M 7	
	ESCALA DE DO# MAYOR (enarmónica de RE b M)		
DO# M		DO# M 7	
	ESCALA DE LA b MAYOR		
LA b M		LA b M 7	
	ESCALA DE MI b MAYOR		
MI b M		MI b M 7	
	ESCALA DE SI b MAYOR		
SI b M		SI b M 7	
	ESCALA DE FA MAYOR		
FA M		FA M 7	

*WEB, CUADROS Y "TEORÍA Y RELACIÓN DE LA MÚSICA CON LA PINTURA Y EL COLOR (ARTE PICTÓRICO)" REGISTRADOS EN AICOA Y EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - LLUÍS PUJALS I CARRETERO.

ESCALAS MENORES NATURALES (COLORES QUEBRADOS)

Las tonalidades musicales menores son tristes, no son brillantes y luminosas como las tonalidades mayores, por eso siguiendo esta relación nota-color en el círculo cromático del los colores explicada hasta hora y relacionando las sensaciones auditivas que nos producen las tonalidades musicales (mayores con más o menos alteraciones de sostenidos o bemoles, enarmónicas) con las gamas de los colores, en esta relación nos encontramos la gama de colores quebrados.

Las tonalidades musicales menores que tienen pocas alteraciones de sostenidos son las que suenan y brillan mejor a la hora de interpretar. Sus colores nos dan una tendencia de quebrados cálidos (la m, mi m, si m).

En las tonalidades con pocas alteraciones de bemoles también nos ocurre lo mismo, hay una tendencia hacia colores cálidos pero con algunos verdes (re m, sol m, do m).

Como ya he dicho anteriormente, musicalmente suenan más brillantes las tonalidades con alteraciones de sostenidos, por eso siempre serán las que tengan los colores más cálidos, le siguen las tonalidades con bemoles que tengan pocas alteraciones con una tendencia cálida pero con algunos colores fríos (verde, azul). A continuación seguiremos con las tonalidades con más alteraciones de sostenidos, que nos dan una tendencia fría de azules, violetas y morados (fa# m, do# m, sol# m), y con los sonidos enarmónicos con una tendencia fría de azules y verdes (sol# m = la b m, re# m = mi b m, la# m = si b m), y a medida que avanzamos hacia las tonalidades con menos alteraciones de bemoles, los azules y verdes se mezclan entre los amarillos y rojos hacia una tendencia cálida (fa m, do m, sol m, re m).

***NOTA:** A continuación he pintado todas las escalas menores naturales, a cada nota de la escala hay que añadirle el color principal (el color que da nombre a la escala), y seguidamente su color complementario con más o menos blanco para conseguir los colores quebrados.

ESCALAS MENORES NATURALES

	ESCALA DE la menor	ACORDES
la m		la m 7
	ESCALA DE mi menor	
mi m		mi m 7
	ESCALA DE si menor	
si m		si m 7
	ESCALA DE fa# menor	
fa# m		fa# m 7
	ESCALA DE do# menor	
do# m		do# m 7
	ESCALA DE sol# menor (enarmónica de la b m)	
sol# m		sol# m 7
	ESCALA DE re# menor (enarmónica de mi b m)	
re# m		re# m 7
	ESCALA DE la# menor (enarmónica de si b m)	
la# m		la# m 7
	ESCALA DE fa menor	
fa m		fa m 7
	ESCALA DE do menor	
do m		do m 7
	ESCALA DE sol menor	
sol m		sol m 7
	ESCALA DE re menor	
re m		re m 7

*WEB, CUADROS Y "TEORÍA Y RELACIÓN DE LA MÚSICA CON LA PINTURA Y EL COLOR (ARTE PICTÓRICO)" REGISTRADOS EN AICOA Y EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - LLUÍS PUJALS I CARRETERO.