

PALAZUELO. Caligrafías musicales

Visita dinamizada a la exposición.

Elaboración del proyecto:

MACA. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante en colaboración con la Asociación Explicarte. Ester Guixot, Mª José, Natalia Peña

Consideraciones previas.

El público escolar es uno de los principales usuarios de los museos y, por tanto, el principal destinatario de las acciones de los departamentos educativos. Sin embargo, entendemos que el espacio museístico no debe de ser forzosamente una prolongación de la escuela. El museo debe de ofrecer experiencias de aprendizaje no formales que se inserten en el tejido escolar de una forma transversal, proporcionando al profesor las herramientas necesarias para que pueda aprovechar los recursos que ofrece el museo y adaptarlos a su trabajo diario en el aula.

Si echamos una ojeada a los parámetros tradicionales de educación en el arte, observaremos que los escolares trabajan durante muchos años la plástica desde un punto de vista práctico, y que, en general, el primer contacto con las manifestaciones artísticas se produce en secundaria a través de la Historia del Arte, es decir, a través de la periodización y la clasificación. Tenemos pues, a unos niños a los que se enseña a ser primero *artistas* y después *historiadores del arte* pero pocas veces les hemos enfrentado a la experiencia de ser espectadores críticos y de disfrutar siéndolo.

Por todo ello, nuestra propuesta educativa tiene por objetivo, contribuir a desarrollar en el niño la capacidad para observar, comprender y disfrutar del arte; valorando lo reflexivo por encima de lo mimético. Se trata de impulsar la construcción de un conocimiento que le ofrezca autonomía para relacionarse en el futuro, no sólo con el arte sino con el mundo. Estos se materializa en **las visitas dinamizadas**, un tipo de visitas dialógicas, basadas en el intercambio de información entre el educador y el niño que potencian la discusión en torno a una serie de ideas que se proponen para comprobar que, detrás de toda expresión plástica, hay unos intereses particulares, emotivos o reflexivos.

La visita dinamizada pone en funcionamiento tres estrategias: la observación, el diálogo, y la manipulación de materiales (imágenes y objetos muy diversos). Estos materiales contenidos en un carrito, ayudan al educador de sala a explicar mejor un concepto, a ilustrar una idea y a incorporar la experiencia cotidiana en el espacio museístico.

Introducción.

La exposición titulada **Palazuelo. Caligrafías Musicales** es una coproducción del MACA en colaboración con el CEART, Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada con participación de la Diputación de Alicante y la contribución inestimable de la Fundación Palazuelo.

Esta exposición titulada **Palazuelo. Caligrafías musicales** pretende acercarse a la obra del artista desde su relación con la música, recorriendo la relación tan íntima que existe entre su obra, el sonido y el silencio. Una relación que se descubre desde las primeras obras realizadas en París, algunas tan evidentes como las escritas Sobre el pentagrama o los conjuntos de signos dispuestos en emocionantes dibujos a modo de Cosas olvidadas. También en sus composiciones posteriores son cuestiones esenciales el ritmo, el tempo, la fuga, la intensidad, los acordes, el timbre o el tono... El punto y la línea se convierten en signos de una forma de notación musical, una caligrafía que puede entenderse como código y lenguaje de un sonido primigenio, de esa música que está en el origen, que es vibración, energía que fluye llenando y coagulando todos los espacios del mundo. Palazuelo se dedicó a investigar seriamente el paralelismo entre los signos gráficos y la música, desde mediados de los años 70, así como la posibilidad de transcribir la música a través de un código geométrico. Y en esa línea se encuentran series de obras como Cantoral o El número y las aguas, un dibujo de los cuales fue transcrito al lenguaje musical por el compositor belga Frederic Nyst, editándose en 1986 un disco con el mismo título que investiga la correspondencia entre los signos pictóricos y los sonidos.

Influenciado decisivamente por Kandinsky y, sobre todo por su admirado Paul Klee, la obra de Palazuelo adquiere un carácter esencialmente temporal. Canto, Coro, La tarde o Concierto son títulos tan evidentes como la serie de litografías de música que se enmarcan dentro de una pintura para ser interpretada o de la pintura como representación simbólica del sonido: ritmo, secuencia, plenitud, vacío, tensión, calma. Cualidades sonoras admirables que descubrimos en series de obras posteriores como Nigredo, Vinculum Amoris, Sylva, Sylvarum, Virtus Marín, Sydus o Arrán, espléndidas y rotundas imágenes construidas o desveladas por el artista a través de un pensamiento que siempre es musical (...) Oigo la melodía.

Esta exposición, permite contemplar como el lenguaje musical subyace a toda la trayectoria del creador madrileño como un elemento común denominador. La muestra presenta obras procedentes de instituciones públicas y privadas, de museos y fundaciones así como de coleccionistas particulares que generosamente han cedido sus obras para esta exposición, sin las cuales no hubiera sido posible.

Un proyecto para mirar y admirar, escuchando, la larga y singular trayectoria artística de Pablo Palazuelo.

1.-Biografía. Pablo Palazuelo.

Pablo Palazuelo (Madrid, 1915-Galapagar, 2007) es una de las figuras clave del arte español de la segunda mitad del siglo XX. Artista excepcional dentro del panorama del arte abstracto español, no solo por ser autor de una obra plena y rica en su diversidad que lo convierte en singular, sino también porque se aparta de las tendencias generales en las que se inscribieron el resto de los artistas de su generación más interesados en la abstracción matérica o gestual.

Su obra siempre minuciosa y pulcra, responde a una concepción de tipo geométrico muy personal que se caracteriza por una depuradísima técnica y un admirable sentido del color, constantes estas que están siempre presentes a lo largo de toda su carrera.

La importancia del trabajo plástico de Palazuelo pronto se puso de manifiesto recibiendo premios internacionales como el Premio Kandinsky en 1952 o el Premio Carnegie en 1958 y el artista ha sido reconocido con la Medalla de Oro de las Bellas Artes otorgada en 1982 o con el Premio Velázquez de Artes Plásticas que le fue concedido en 2004. Su obra ha sido reconocida internacionalmente, forma parte de importantes colecciones públicas y privadas y ha sido objeto de numerosas exposiciones que han tenido lugar, sobre todo en la última década, en importantes, museos, centros de arte y galerías.

Palazuelo es un hombre de vastos intereses intelectuales y de sólida formación en diversas disciplinas del saber, interesado en la filosofía antigua, las matemáticas y la física. Es un apasionado igualmente del pensamiento oriental y un estudioso de los escritos de artistas que llegó incluso a traducir, dejándonos un corpus de textos muy interesante que ilustra perfectamente las trazas de una trayectoria, a veces intuitiva pero siempre acertada, que da forma a sus pensamientos. Escritor y poeta, el mismo, Palazuelo era en buena medida un teórico y participaba de una concepción humanista del artista. Conocido como el poeta de la geometría, Palazuelo cree que el número es lo que da forma y que el secreto último y el verdadero sentido de la obra de arte se encuentran en la forma, en su íntima estructura, con sus sistemas de proporciones y de correspondencias.

Entre 1933 y 1936 vivió en Inglaterra, donde realizó estudios en el Royal Institute of British Architects de Oxford y en la School of Arts and Crafts de Londres, fundando junto a Victor Pasmore, Max Bill y Ben Nicholson el grupo Abstraction Creation (Abstracción Geométrica). Acabada la Guerra civil y la Guerra Mundial se trasladó a París, becado por el gobierno francés. Allí coincidió con otros artistas españoles como Eusebio Sempere y Eduardo Chillida. En 1969 regresó a España. Sus primeras referencias fueron la pintura cubista, Mondrian y Paul Klee, éste último le marcará profundamente y le conducirá definitivamente a la abstracción. Su obra, pulcra y minuciosa, desemboca en una concepción de tipo geométrico muy personal, y se caracteriza por una depuradísima técnica y un admirable sentido del color, constantes estas que estarán siempre presentes a lo largo de toda su

carrera. En 1973 tuvo lugar en Madrid, la primera exposición individual dedicada a la obra del artista y en 1982 obtuvo la medalla de Oro de las Bellas Artes. Ha trabajado desde 1980 en varios proyectos musicales, en colaboración con el compositor belga Frederic Nyst, realizados a partir de estructuras por él diseñadas. Su obra escultórica iniciada en 1954, se identificará plenamente con sus pinturas, grabados y dibujos, llevando a las tres dimensiones sus formas geométricas planas. La escultura ocupará cada vez un lugar más importante en la obra de Palazuelo, sobre todo a partir de los años setenta. Pablo Palazuelo es un artista excepcional dentro del panorama del arte abstracto español, no solo por ser autor de una obra muy original y personal, sino también porque se aparta de las tendencias generales en las que se inscriben el resto de los artistas de su generación.

2. Plano de sala

La música y la línea en Palazuelo

La visita dinamizada de la exposición PALAZUELO. *Caligrafías musicales* propone un recorrido a partir de las obras del artista Pablo Palazuelo incluidas en esta muestra. Nos situaremos en el primer ámbito de la exposición. Podemos observar una de obras las donde Palazueo utiliza la música.

Sus representaciones musicales recuerdan a las escuelas Aquitana y catalana de los siglos XI y XII, cuando no existían en la música referente lineal. En los cantorales musicales el intérprete partía de unos conocimientos previos del lenguaje que luego se transmitían, es el culmen de la música gregoriana. Características que podemos ver en los primeros apuntes de la introducción de la verticalidad de la obra de Palazuelo, como *Arran* y *Vinculum Amoris*.

Estamos acostumbrados a enfrentarnos a una obra de arte tratando de reconocer algo en ella, buscando la historia que representa o esconde. Para Palazuelo la obra se convierte en una partitura en la que las grafías se comportan como signos musicales y la transcripción pende de su carga estructural.

Nos situamos frente a la primera obra de esta exposición **ARRAN. 1990.** Óleo sobre lienzo. 238 x 161 cm. Colección MACBA, Fundación MACBA.

- Iniciaremos la visita preguntando al grupo ¿Cómo son las líneas?, ¿Qué nos recuerdan?, ¿qué nos sugiere el color?, ¿Pensáis que esas líneas pueden tener sonido?

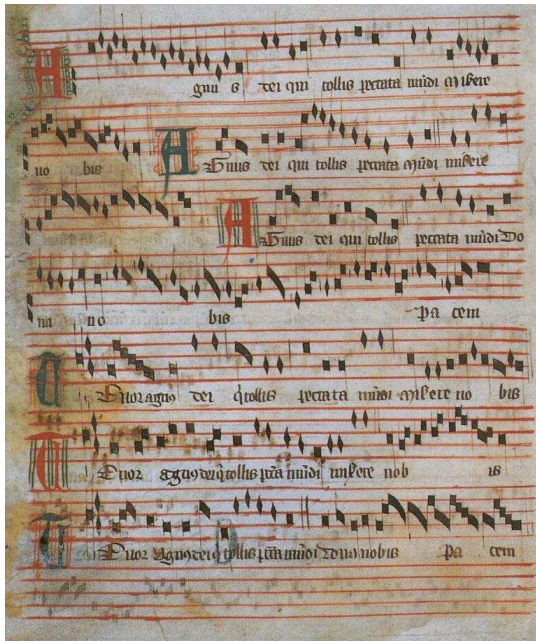
Actividad

Una vez entendido el propósito de la obra de Palazuelo, realizaremos una comparativa con los diferentes usos del pentagrama descubriendo como la horizontalidad de la música clásica evoluciona a una verticalidad en las partituras de los músicos del siglo XX.

Material

Representaciones musicales recuerdan a las escuelas Aquitana y catalana de los siglos XI y XII e imágenes de distintas partituras del siglo XIX y XX.

Música de la Edad Media

Partituras del siglo XIX y XX

2

Tip your hat to Nellie .
SONG & CHORUS.

Words & Music
Moderato.

by GEO. C. EDWARDS.

f *crec.*

1. There's a win - some lit - tle maid in sweet-est charms ar-rayed, Who
2. When I'm walk - ing by her side my heart is full of pride. You

is the dar - ling of her home and ev - 'ry one's de - light
well I know she loves me and has prom - ised to be mine!

C. H. K. 1904. Copyright MCMXIV by Geo. W. Bell

2

As played by Handy's Orchestra. Columbia Record No. A 2421

The "St. Louis Blues"

W. C. HANDY

Moderato

Slowly

I hate to see de eve-ning sun go down _____ Hate to see
Been to de Gypsey to get ma for-tune _____ To de Gypsey
You ought to see dat stove pipe brown of mine _____ Lak he owns

de eve-ning sun go down _____ Cause ma ba - by he done let dis
done got ma for-tune _____ Cause Im is wile bout ma Jel-ly
de Di-mon Jo-seph line _____ Hed make a cross-eyed 'o-man go sicc

Copyright MCMXIV by W. C. Handy
Copyright transferred MCMXXII to Peer & Handy Music Co. Inc., 1541 Wasp, N.Y. City.
HSM 127397

Nos situaremos en el segundo espacio de la sala. Vamos a descubrir las relaciones que establecía Palazuelo entre vista y oído a través de su trabajo, una conexión entre pintura y música, donde las formares fuesen sonidos.

Obra: **SINENSIS IV** - 1990. Óleo sobre lienzo. 230 x 190 cm.

“La música está en el origen, es vibración, energía que fluye llenando y coagulando todos los espacios del mundo. La música es el conjunto de señales, de signos mínimos *extremos*, primeros y últimos *cifrages* del universo”.

Palazuelo sostenía que la música se hallaba constituida por una función compleja de sonoridades, que obedecería a cuatro características del sonido: timbre, altura, intensidad y duración. Definía el timbre como el color del sonido, diferenciando cada instrumento conformado por una señal periódica, un aspecto que le aproximaba a los planteamientos de Kandinsky, o a Paul Klee con su constante investigación de las estructuras del lenguaje musical.

Obra: **NIGREDO** - 1991. Óleo sobre lienzo. 170 x 133 cm.

"Hacer visible lo invisible y hacer legible lo ilegible"

Una nueva familia de obras donde la línea blanca sobre fondo negro desarrolla unas estructuras verticales que tienden a ser vehículos de aspiración espiritual. Cuya descripción está vinculada con la propia vida de Palazuelo, en ella nos adentrará en la alquimia, en las ciencias ocultas, temas esotéricos...

Expo Sevilla 1992.

Actividad

Consiste en combinar la rapidez y escritura automática lineal creando un laberinto de líneas blancas sobre una cartulina negra creando una estructura en relación a conceptos como energía, vibración y ritmo.

Esta actividad se realizará en pocos minutos.

Se expondrán algunos al azar y se debatirán en grupos.

Material

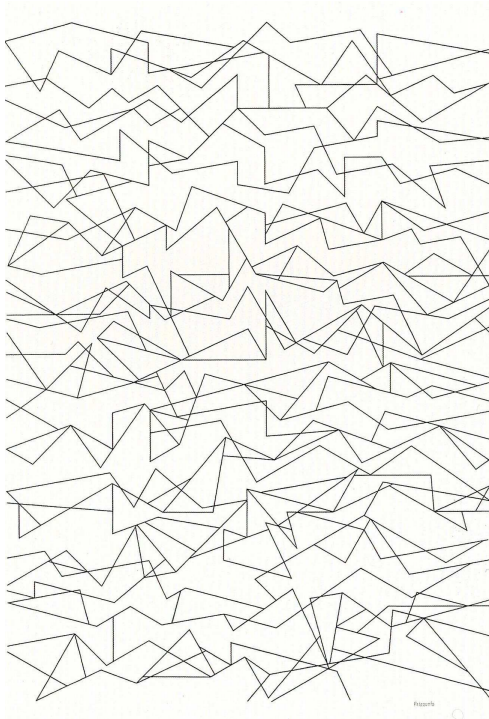
Cartulinas negras A5 y ceras blancas.

La obra de Palazuelo adquiere un carácter esencialmente temporal. Pintura para ser interpretada o pintura como representación simbólica del sonido: ritmo, secuencia, plenitud, vacío, tensión, calma. La obra funciona como una partitura, en la que las grafías se comportan como signos musicales y la transcripción pende de su carga estructural.

A partir de estas lecturas, descubrimos una geometría y una musicalidad implícitas en la naturaleza.

En la obra **Virtus Marin**, 1997, vemos que la línea horizontal quebrada se adueña del espacio, cubriendo todo el fondo blanco de una estructura lineal que nos refleja el poder del mar.

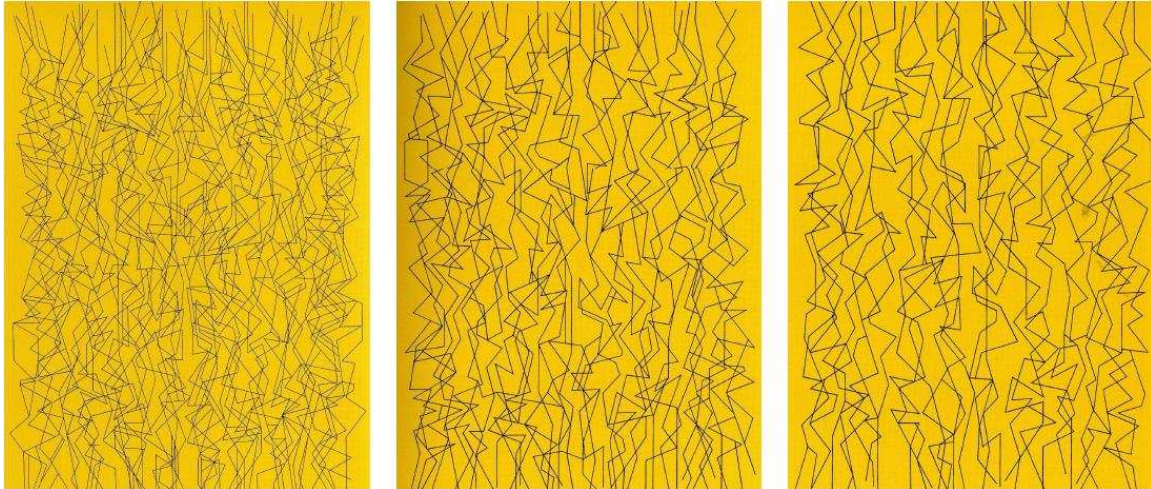
Ondas quebradas marcadas por las vibraciones musicales de las olas del mar, sonidos silenciosos, ritmos muy marcados....

Continuamos el recorrido, con las obras **Virtus – Marin, 1995**. Tres obras donde el artista tiene la necesidad de introducir el color como poesía. Color bello, profundo... donde la línea vuelve a ser la protagonista. Líneas azules sobre un fondo dorado que evocan emoción ante el fluir del mar.

La presencia constante de la música como referente de la creación pictórica y agente de transformación de los lenguajes es un elemento que acerca la obra de Palazuelo a la de algunos de los más destacados artistas de las vanguardias históricas, teniendo como referencia la búsqueda incesante que

emprendieron a principios del siglo XX para trazar equivalencia entre sonido, color y sentimiento. Interesados en encontrar aquellas analogías entre la música y la pintura que les permitieron liberar de toda función mimética del arte y justificar aún más si cabe, que la abstracción es un arte proveniente de la experiencia interna.

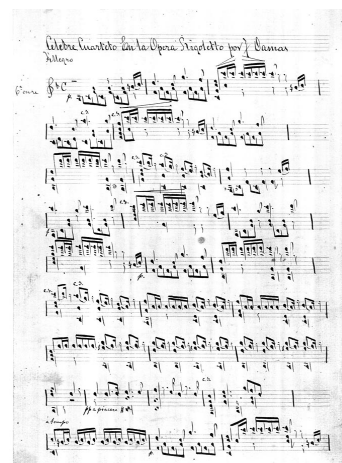
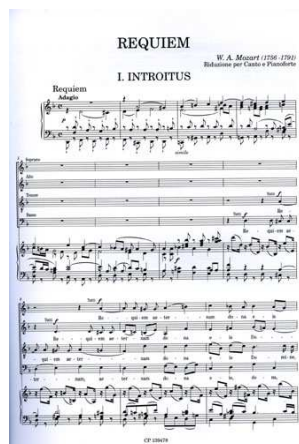
Actividad

Líneas verticales quebradas que se entrecruzan con tensión y abigarramiento para dejar paso, poco a poco a la calma. Mediante la torsión de un limpia pipas mostraremos líneas verticales quebradas en el espacio.

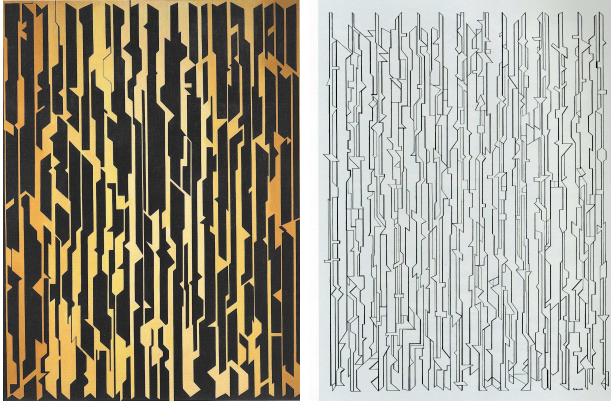
Descubriremos la intensidad de diferentes partituras.

Material

Imágenes.

Nos situamos ante las obras **SILVARUM VARIA I** - 1986. Óleo sobre lienzo. 225 x 168 cm. y **SYLVA** - 1990. Óleo sobre lienzo. 239 x 179 cm.

Palazuelo trabaja la línea como elemento y noción de ritmo y repetición. Líneas rectas horizontales y diagonales que se entrecruzan con una vitalidad, un dibujo geométrico continuo concebido como un sistema abierto que será esencial en el transcurso de las relaciones entre su obra pictórica y música.

SILVARUM VARIA I

Un gran lienzo de líneas y ángulos verticales, en positivo y negativo. Cuya repetición de elementos y formas cumplen la misma función que un ritmo musical.

Degradación del color por todos los extremos, un engaño visual.

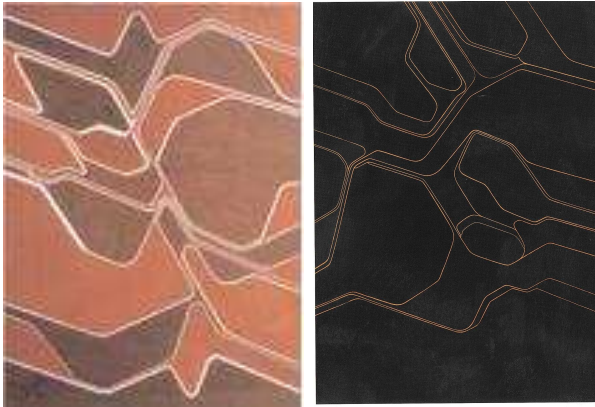
Actividad

Relacionar la obra con conceptos.

Material

Tarjetas conceptos.

Nos situamos delante de las obras **CORO I Y CORO II**. 1973. Gouaches sobre papel. 105,5 x 74,5 cm.

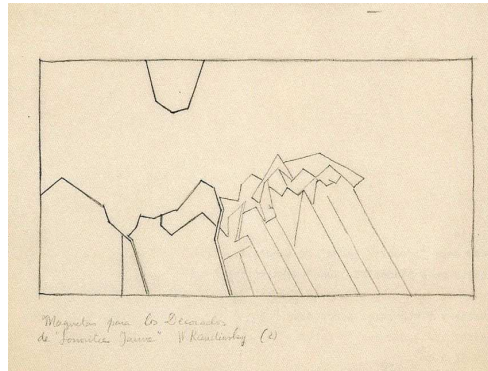
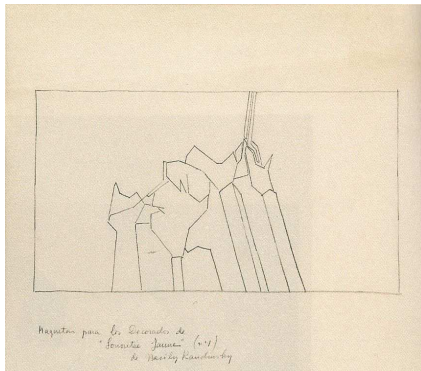

Estas obras remiten a la evolución de la línea y hacen presentir la serie que inicia muy poco después en Monroy.

En 1974, Palazuelo adquiere un Castillo templario del siglo XIV en Monroy donde ejecuta una serie de obras que también denomina Monroy.

Un nuevo conjunto de pinturas donde las líneas que delimita las formas serán formas otra vez, pues se ensanchan y se ensanchan y se contraen para formar como un lago,. Un ritmo continuo que representa una cosmogonía musical, universos concéntricos donde cada uno tiene una duración, como océanos de energía donde surgen y se reabsorben todas las energías del universo.

Continuamos el recorrido y ante las vitrinas donde se encuentran las maquetas de los decorados de "**SONORITÉ JAUNE**" de Kandinsky realizadas entre 1954.

Palazuelo en París estudia a los grandes maestros de la abstracción: Wassily Kandinsky y Paul Klee que ejercieron gran influencia en sus obras. A raíz del Premio Kandinsky que obtuvo en 1952, Nina Kandinsky le hace un encargo especial: el estudio para los decorados de Sonorité Jaune de Kandinsky, una obra total realizada por el ruso en 1909.

"Madame Kandinsky quería poner en escena para un festival la obra Sonoridad Amarilla de Kandinsky, que había sido traducida al francés. La obra era literalmente un rompecabezas. Tenía que combinar la obra de Kandinsky con el cine y la música. Había figuras en movimiento y figuras robóticas. Palazuelo tenía que unir lo espiritual con la teosofía, la música atonal y la simultaneidad de la música y los colores. Palazuelo no pudo con este proyecto y Madame Kandinsky se lo propuso a otros artistas. Finalmente el proyecto no se llevó a cabo.

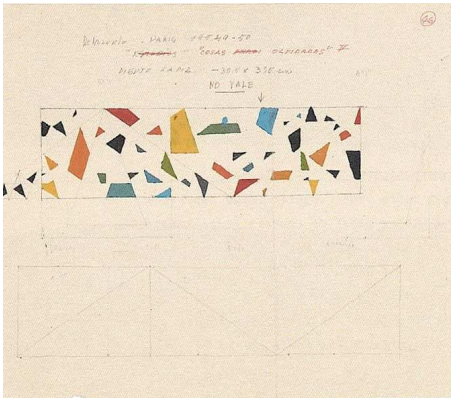
Palazuelo trató de diseñar varios bocetos sobre papel vegetal pero existe otro dibujo fechado en 1950 que desconcierta ya que este encargo fue en 1953. Posiblemente sea un dibujo que aprovecho como punto de partida para el estudio de estos decorados.

Junto a estas obras podemos observar otros trabajos realizados sobre papel.

COSAS OLVIDADAS. 1949-1950.

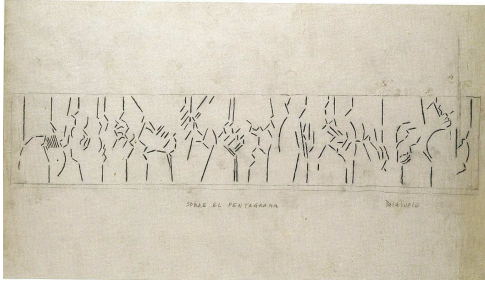
Dibujos que surgen de una voràgine creativa que le lleva a pelear con cualquier tipo de papel; mantel, vegetal, fino, grueso... Pequeños dibujos que realiza en París, poblados de signos a modo de caligrafías musicales escritas desde la espontaneidad. Dibujos compuestos de formas poligonales, simples en apariencia que bailan sobre la superficie.

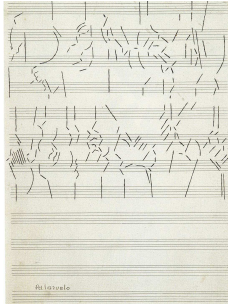
Se trata de obras tempranas que le conducen al camino de la "escritura musical".

SOBRE EL PENTAGRAMA. 1949-1950.

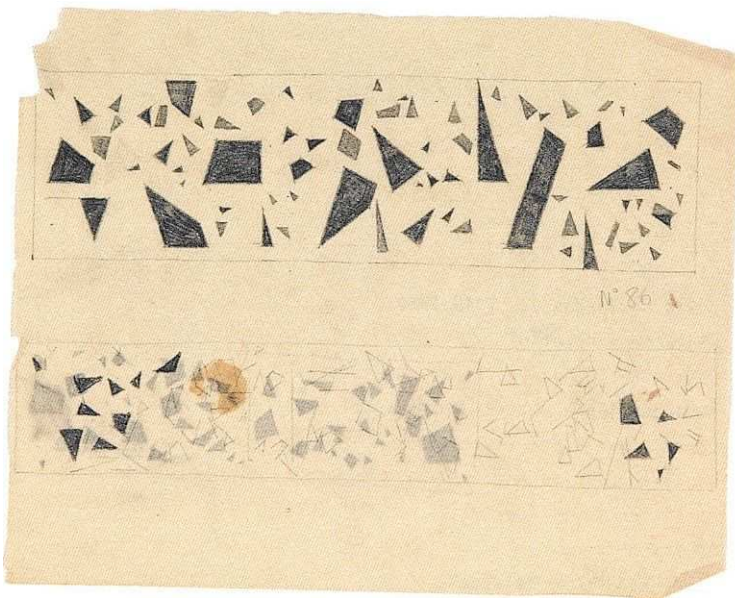
Dibujo enmarcado en un friso recorrido por líneas de distintas medidas que se disponen en grupos verticales evolucionando en un sentimiento de musicalidad. Se trata de dibujos espontàneos, compuestos sin ninguna idea musical preconcebida.

SIN TÍTULO. 1953

SIN TÍTULO Nº 86

Obras en las que a través del gesto pretende emular una notación musical simbólica, una especie de nueva notación que más tarde podrá ser transcrita al ámbito sonoro.

La creación de estos signos no convencionales sobre el pentagrama, una especie de notación musical no simbólica, se encuadra en la práctica que se convierte en tradición desde mediados de los cincuenta como paso obligado de los compositores del siglo XX.

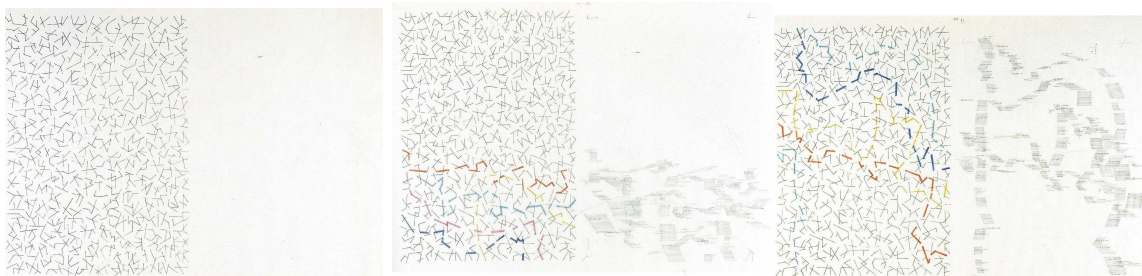
Actividad

Consiste en crear composiciones geométricas con conceptos e intentando recordar la primera figura colocada.

Material

Maletas de imanes.

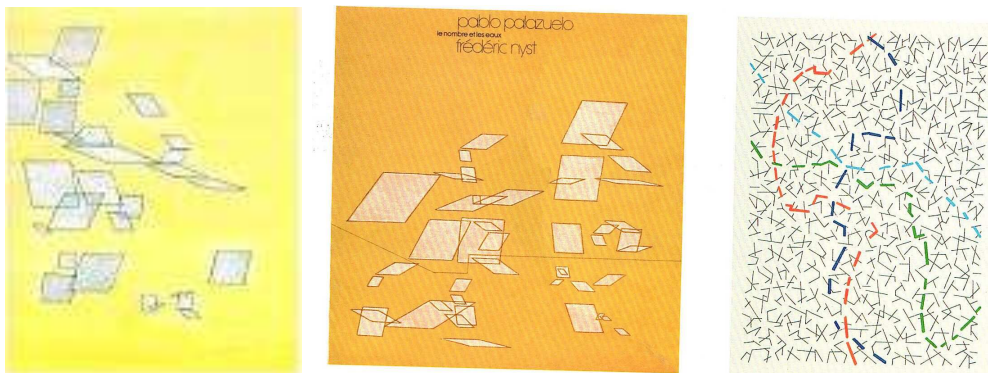
Continuamos por la sala nos detenemos en los bocetos para **"EL NUMERO Y LAS AGUAS"**. Lápiz, tinta china y rotuladores sobre papel vegetal.

Un proceso de transformaciones continuas e irreversibles que en su desarrollo desborda los límites de cada obra individual. Un sistema de algoritmos perpetuamente activos que se disipan, se re-forman y nunca se detienen.

Palazuelo en 1978 inicia El número y las aguas, una de las familias más numerosas de su producción y a la vez, más dilatada en el tiempo. Obras que prolonga hasta 1993. Una familia compuesta por grandes óleos, gouaches, bocetos y dibujos, agrupados en tres periodos, que culminarían en la traslación de los signos pictóricos al ámbito musical, gracias a la colaboración entre Palazuelo y el compositor belga Frederic Nyst.

Nos detenemos en los dibujos preparatorios para la Obra musical compuesta por Frederic Nyst basada en "el número y las aguas".

Es una estructura, un dibujo geométrico continuo y concebido como un sistema abierto. Este cuerpo geométrico engloba en su unidad una multiplicidad perceptible.

Palazuelo contacta con el compositor belga Frederic Nyst nacido en 1939 a través de la Galería Maeght, con quien desarrolló el proyecto de transformar los signos lineales del dibujo ***el número y las aguas*** 1978 en partitura musical.

Nyst, mediante un ordenador convertía los dibujos de Palazuelo en ondas audibles mediante la UPIC (Instrumento de traslación sonora). De esta forma las zonas sombreadas formalizan los arcos sonoros mediante sucesivas transformaciones, donde cada signo constituiría un bloque sonoro. La traslación sonora final se produjo mediante la grabación de la voz de la cantante Yumi Nara, para posteriormente transformar sus formas periódicas mediante cálculo numérico.

Un fragmento de la composición se presentó al Festival de Lille en noviembre de 1980, casi siete años antes de la publicación definitiva del **disco Le nombre el les eaux**, 1986.

Actividad

Haciendo uso de bocetos para **"EL NUMERO Y LAS AGUAS"**. Lápiz, tinta china y rotuladores sobre papel vegetal.

Realizaremos una obra empleando estos mismos materiales.

Material

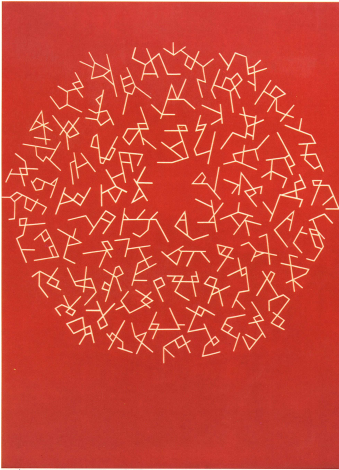
Impresiones de la obra.

Papel vegetal.

Rotuladores

Carpetas individuales.

Nos situamos ante, **EL NÚMERO Y LAS AGUAS IV. 1978.**

Obra donde observamos conceptos de vibración, resonancia y ritmo.

Un color rojo apunto de convertirse en violeta o naranja, un conjunto autónomo de signos como pulsaciones rítmicas penetran el el espacio, en las cuatro direcciones, con su propia dinámica interna.

Se trata de geometría, ya que la música es una forma de geometría.

Palazuelo emprende entonces una búsqueda incesante y visionaria de las formas, que se engendran unas a otras, mil combinaciones posibles de la forma transformada. Investiga el paralelismo de los signos gráficos y la música, así como las posibilidades verdaderas de transcribir un sonido musical a un código geométrico.

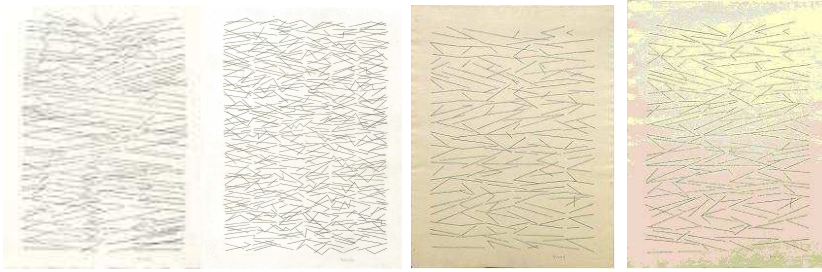
Actividad

Interpretación musical de las grafías que aparecen en esta obra.

Material

Instrumentos.

Finalmente, nos situamos ante la familia del obras de **EL NUMERO Y LAS AGUAS V, VII, VIII**. 1993. Lápiz sobre papel.

La línea es concebida bien como "figura positiva" o bien como "vacío negativo", aunque siempre como germen estructural a partir del que se crean nuevos procesos plásticos y procesos rítmicos perceptibles por parte del espectador.

Palazuelo plasma las fuerzas de la naturaleza, la contemplación de las aguas suscita la imagen del espacio ilimitado, de un espacio primordial que se despliega en los momentos en los que el número es innato entra en acción pasando de la potencia del acto.

El número se manifiesta, pues, con el espacio; el número se transforma moviéndose, y su movimiento engendra las configuraciones dimensionales que preceden todas las formas.