

Sinestesia y creación artística: Caso Kandinsky

Dra. Yolanda Cañoto R.

«Inventé el color de las vocales: A negro, E blanco, I rojo, O azul, U verde
pauté la forma y el movimiento de cada consonante,
y, con ritmos instintivos, me precié
de inventar un verbo poético accesible,
tarde o temprano, a todos los sentidos».
(Fragmento de *Una temporada en el infierno* (1873), Arthur Rimbaud).

«Como los largos ecos que de lejos se mezclan
en una tenebrosa y profunda unidad, vasta como la
luz, como la noche vasta, se responden sonidos,
colores y perfumes».
(Fragmento de «Correspondencias», en *Las flores del mal* (1857), Charles Baudelaire).

“Los violines, los profundos tonos de los contrabajos, y muy especialmente los instrumentos de viento personificaban entonces para mí toda la fuerza de las horas del crepúsculo. Vi todos mis colores en mi mente, estaban ante mis ojos. Líneas salvajes, casi enloquecidas se dibujaron frente a mí” (Kandinsky, 1912/1979, p. 364)

Etimológicamente la palabra sinestesia significa unión de sensaciones. Se define como la asociación de varios tipos de sensaciones, de diferentes modalidades sensoriales, en un mismo acto perceptivo (Marks y Mulvenna, 2013). Es una respuesta automática, involuntaria y las personas que presentan esta condición reportan no tener ningún tipo de control sobre ella. Adicionalmente indican que no se presenta todo el tiempo, sino solo ante cierto tipo de estímulos (Hubbard y Ramachandran, 2001). Existen infinitas posibilidades de combinación de sensaciones, al punto de que Day (2013) dice haber identificado 60 tipos de combinaciones distintas de sinestesia.

En cuanto al origen de esta condición, Cytowic y Eagleman (2009) plantean la existencia de tres hipótesis. La primera de ellas establece que este tipo de combinación de sensaciones es originado por la activación cruzada de áreas adyacentes del cerebro que procesan diferentes tipos de informaciones sensoriales. Una segunda teoría explicativa postula que la sinestesia se debe a un problema congénito de maduración cerebral. La tercera hipótesis considera que es un defecto genético, como característica ligada al sexo, pero de tipo dominante, y hay familias sinestésicas (Alonso, 2012). La hipótesis genética es la que cuenta con más apoyo ya que la condición se presenta mayormente en mujeres y la heredan a sus hijas. Otras investigaciones señalan que la condición se relaciona con una diferente constitución a nivel del sistema límbico (Cytowic, 2002).

En términos de su relación con otras variables se han reportado relaciones directas entre la sinestesia y la creatividad, gran desarrollo de la memoria visual, un cociente intelectual superior al promedio, personas zurdas o ambidiestras, que presentan también audición absoluta y no se ha encontrado asociación con trastornos mentales o Alzheimer (Hubbard y Ramachandran, 2001).

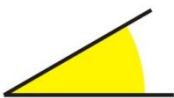

Muchos artistas y científicos han manifestado a lo largo de la historia haber presentado esta condición. Newton

en su tratado de óptica de 1704 ya señaló la posible correspondencia entre el espectro del color y las notas de la escala musical. Como se muestra en las citas al inicio de este ensayo, escritores como Baudelaire y Rimbaud, refieren directamente en sus producciones combinaciones poco usuales de sensaciones (Day, 2013).

Podría decirse que Kandinsky fue el inventor, el creador, el primero en pintar un cuadro totalmente abstracto, aunque no todos los historiadores del arte están de acuerdo con esta afirmación (Marquez, 2015). La liberación del color y la fuerza de las formas geométricas, dan paso a las vanguardias de la pintura abstracta, y ciertamente muchos pintores podrían señalarse como creadores del arte abstracto. Pero la pregunta que nos ocupa se refiere a si la condición de sinestesia de Kandinsky fue la que lo llevo a la pintura abstracta. Dentro de la psicología estética y del arte la pregunta anterior se ubica en el autor de la obra y sus condiciones durante la creación, específicamente, en la relación entre la sinestesia y la creatividad.

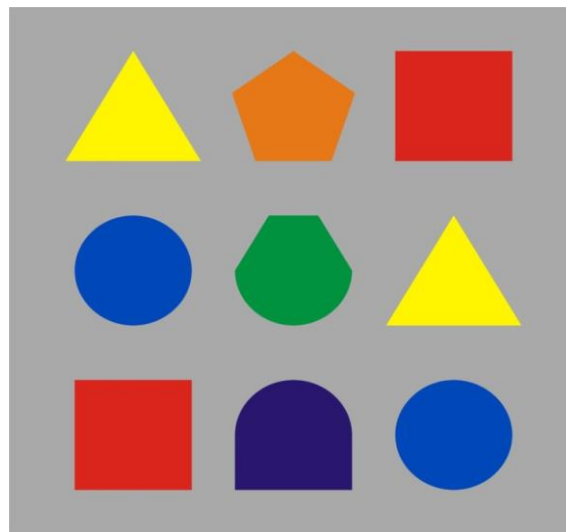
En su libro “Punto y línea sobre el plano” (1926/1993) Kandisky establece una asociación entre cada forma básica, un color primario y una emoción. Las relaciones que estableció entre estos elementos se muestran en la tabla 1 a continuación:

Tabla 1: Relación entre las formas geométricas básicas, los colores primarios y las emociones según Kandisky (1926/1993)

Ángulo agudo		Tensión, agresividad, concentración, dinamismo, sonido agudo	Máximo calor
Ángulo recto			Calor medio
Ángulo obtuso		Reposo, pasividad, expansión, estática, sonido grave	Mínimo calor

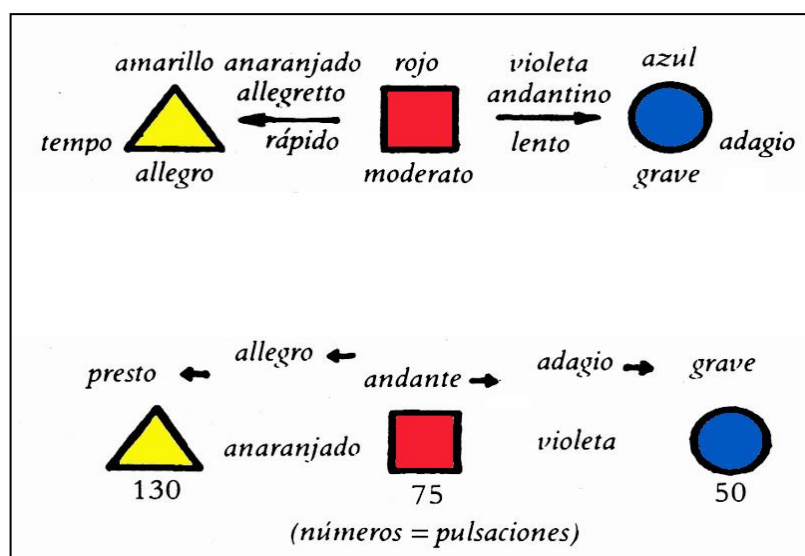
Una vez que se relacionan los colores primarios con los ángulos básicos (agudo, recto y obtuso) pueden obtenerse los colores asociados a los ángulos de figuras más complejas. Cada forma geométrica básica se relaciona con su color mediante el ángulo que ha generado la forma. Esta relación entre forma y color propuesta por Kandinsky no puede entenderse desde un punto de vista objetivo o mensurable, ya que el artista establece que estas relaciones son producto del impacto de las formas plásticas sobre su alma (Kandisky, 1912/1979). Crea formas secundarias a partir de la combinación de un par de formas primarias, consecuentemente, el color de cada forma secundaria creada es la mezcla de los colores de las formas primarias que la generan. Estas combinaciones de formas y colores se encuentran en la tabla 2, a continuación (Marks y Milvenna, 2013):

Tabla 2: Combinaciones de formas y colores según Kandinsky (Marks y Milvenna, 2013).

La presencia de una condición perceptual como la cinestesia pudo contribuir efectivamente al desarrollo de su obra, como lo demuestran las tablas presentadas anteriormente, ya que guiándose por estas combinaciones establecidas por el, llevó a cabo gran cantidad de cuadros. Otra evidencia de ello es la relación que estableció entre los sonidos y los colores. Kandinsky entendía pintura y música como equivalentes, tal como lo hizo con mucha anterioridad Newton. Para Kandinsky eran dos manifestaciones de un mismo impulso artístico, lo que le llevó a desarrollar una base teórica común a la música y la pintura. La tabla 3 ilustra los apuntes de uno de los cursos que impartió como docente en la academia Bauhaus. Aquí relacionaba el tempo musical con el color (y la forma), asignando al amarillo el tempo más rápido y al azul, el más lento. Llega incluso a indicar el número de pulsaciones. (Silenzi, 2009).

Tabla 3: Relaciones entre sonido y colores según Kandinsky (Silenzi, 2009)

YOLANDA CAÑOTO R.

Esta relación entre la sinestesia y la producción artística ha sido poco analizada en la obra artística de Kandinsky. Lo que se suele enfatizar es la influencia social y cultural en sus propuestas místicas, principalmente la influencia de las condiciones históricas en su carrera, las guerras europeas de la primera mitad del siglo XX y el haber pertenecido a la Sociedad Teosófica donde se dedicó al análisis de las posibilidades de reencarnación y el posible efecto de una vida sobre las siguientes (Silenzi, 2009). En este sentido, este análisis abre infinidad de posibilidades de relación entre condiciones perceptuales y las producciones artísticas, lo que inicia un área de investigación que puede ser muy fructífera.

Referencias bibliográficas

- Alonso, A. (2012). *El color de los sonidos*. Visión Libros: Madrid.
- Cytowic, R.E. (2002). *Synesthesia: A Union of the Senses*. The MIT Press: Cambridge.
- Cytowic, R.E. y Eagleman, D.M. (2009). *Wednesday is indigo blue: discovering the brain of synesthesia*. The MIT Press: Cambridge.
- Day, S (2013). Synesthesia: demographic aspects. www.daysyn.com
- Kandinsky, W. (1926/1993). *Punto y línea sobre el plano: contribución al análisis de los elementos pictóricos*. Barcelona: Editorial Labor.
- Kandinsky, W. (1912/1979). *De lo espiritual en el arte*. México(DF): Premia editora libros.
- Marks , L.E. y Milvanna, C.M. (2013). Synesthesia, at and near its borders. *Frontiers in psychology*, 4, 651-660.
- Márquez A., L. (2015). *¿Existe el arte abstracto?* Caracas: Editorial Arte.
- Ramachandran, V.S. y Hubbard, E.M. (2001). Synaesthesia—A Window Into Perception, Thought and Language. *Journal of Consciousness Studies*, 8 (12), 3–34
- Silenzi, M. (2009). El juicio estético sobre lo bello. Los sublime en el arte y el pensamiento de Kandinsky. *Andamios*, 6 (11), 287 – 302.