

COLABORACIÓN

Pintura y perfume: la sinestesia total

Por: *Beatriz Aguilar,*
de Scent on Canvas

Desde la más tierna infancia, los seres humanos tratan de incrementar las sensaciones mediante el uso síncrono de los diversos sentidos. El bebé que mama manifiesta más placer si su madre le habla o le canta una canción, y aún más si lo acaricia. ¿Quién iría a comer a un restaurante que no cuidara del entorno visual y acústico? Los científicos han llamado sinestesia a esta conjunción de sensaciones que obedece a la regla: el todo es más que la suma de sus componentes.

El mundo moderno y técnico nos ha habituado a la especialización en virtud de la dificultad que acarrea la realización de objetos complejos. Hasta en el arte se observa que el pintor sólo es pintor; el músico, músico; el novelista, novelista. Creo, humildemente, que son errores de nuestra civilización. Por suerte, los espectadores o admiradores no profesionales de las artes no seguimos estos caminos estrechos: apreciamos que en la cajita de un CD de Vivaldi nos recuerden la Venus de Botticelli; nos gusta que un restaurante tenga un pianista o se oiga una melodía, aunque no la escuchemos atentamente.

Desde la antigüedad, a veces con justificación religiosa, se han mezclado las Artes: la Ópera es el ejemplo más

usual donde la literatura, la música, las artes gráficas y la danza se completan.

Filósofos y psicólogos han tratado de analizar las correspondencias entre los cinco sentidos: el filósofo contemporáneo que en Francia ha despertado muchas discusiones a causa de su análisis iconoclasta de la obra de Sigmund Freud ha localizado en la obra de Sartre una sinestesia cuya conclusión lógica sería que "podemos paladear el color rosa y admirar escenas azucaradas". ¿Hasta dónde puede llevarnos este fenómeno que llamamos sinestesia?

La pintura participa en un sinnúmero de sinestesias para evocar ambientes

y sonidos. Es conocido el poema de Baudelaire que da colores a las vocales del alfabeto; a pesar del aspecto arbitrario y aleatorio de estas atribuciones, muchos poetas y pintores se han inspirado de él:

A negra, E blanca, I roja, U verde y O azul (apareciendo la O al final, en vez de la U).

Existen innumerables interpretaciones del poema, desde las que señalan un carácter sinestésico en sus versos. El poema pregona que entre sonidos, colores, perfumes y sensaciones existían conexiones, llamadas correspondencias, las cuales sólo el poeta podía entrever.

La representación de fuentes, surtidores y juegos de agua ha inspirado a muchos músicos, siendo los más representativos Haendel, Debussy y Liszt.

No es frecuente encontrar situaciones donde el arte del perfume se encuentre explícitamente mencionado; sin embargo, ya en la Babilonia bíblica las mujeres ensalzaban su propia belleza y la de sus atuendos mediante perfumes que, a veces, como la cruel Salomé, asociaban a la danza. Otro ejemplo de sinestesia, que incluye el perfume del incienso, se encuentra en las catedrales y en los templos budistas donde se mezcla, también, desde la música de los coros a la pintura y la arquitectura. La película de Michel Gondry, que ya se ha estrenado en Francia, Suiza y Bélgica este 2013, es una adaptación cinematográfica de la novela de Boris Vian *L'écume des jours*. En ella se encuentra una curiosa experiencia sinestésica: se trata del Piano-Cocktail. Esta invención apareció por primera vez en la novela diabólica "À rebours" de Huysmans; el duque Jean Des Esseintes, personaje principal de la novela, no sólo usa la partitura pianística para combinar licores, sino que pretende fabricar automáticamente, composiciones olfativas.

En Barcelona hemos podido visitar una exposición singular *El arte que huele*. Se trata de una muestra de la colección de arte de Ernest Ventós, prestigioso perfumista catalán. Ventós pidió a los pintores que le escribieran un texto asociando olores a sus pinturas; él mismo completó estas sensaciones con su propia subjetividad. El resultado fue una colección de cuadros acompañados, cada uno, de unos frascos con las esencias que los representaban.

COLABORACIÓN

Todavía más reciente es la creación de la marca niche Olfactive Studio que se basa en la afirmación de que la fotografía y el perfume capturan el instante al mismo tiempo que nos transportan a situaciones del pasado. La famosa "magdalena de Proust" tiene, sin ninguna duda, un fuerte componente olfativo, y en cambio su poder evocativo es comparable al de una de estas fotografías del colegio que están tan buscadas por nuestros instintos nostálgicos.

Mi experiencia bajo el nombre de Scent on Canvas (Olor sobre Lienzo) ofrece la ocasión de asociar una ejecución pictórica a una creación olfativa. Un perfume, nacido de la mente de un perfumista con sus materias primas, es ofrecido a un pintor con la idea de llevarlo a hacer un cuadro inspirado por la fragancia. Se trata de escoger uno de los pigmentos más característicos del cuadro que pinte y de bautizar el perfume con su nombre. Se puede imaginar fácilmente que este proyecto ofrece muchas dificultades iniciales. Sin embargo, se ha podido resolver mediante múltiples idas y vueltas, logrando finalmente una asociación armoniosa entre estos dos dominios artísticos. Y para dejar una huella del proceso que pueda llegar al receptor del perfume se ha utilizado la técnica del grabado que forma el envoltorio del recipiente.

Es sabido que los científicos, cuando se alejan momentáneamente de sus obras inmediatas, muy a menudo se plantean la siguiente pregunta: ¿debemos hablar de las Ciencias o de la Ciencia? De forma similar, el artista que se vuelve filósofo, por un instante, se pregunta:

¿toda esta multitud de obras artísticas no serán facetas de un Único Arte?

La sinestesia es un paso adelante para lograr hallar una respuesta a esta interrogación. Es necesario combinar fuerzas diversas en búsqueda de un equilibrio. La ciencia ha buscado siempre la unidad en la naturaleza, tanto en los descubrimientos de las partículas elementales como en la cuadratura del círculo; en ambos casos se ha chocado contra obstáculos insuperables. De modo análogo, la Unidad del Arte no puede ser la fusión de todas las artes en una sola, si no el equilibrio que se alcanza gracias al diálogo entre ellas. La respuesta es el Equilibrio entre todas las sensaciones.

