

FOCUSZART The Focusing Studio

Freda Blob CP, ED, AT, PCT, FOT-FOAT, GDP

focuszart@email.de

<https://creativecompassion.eu>

<https://Expressiveartsfocusing.com>

Hölzel's Sound of Colors

Transcript of Audioguide ©BR.de, Adolf Hölzel Dachau

translation with <https://deepl.com> ©Freda Blob

(piano) ... This is how orange, light blue and green can sound together.

Can you hear it?

Around 1900, the painter Adolf Hölzel studied various color theories, including Johann Wolfgang von Goethe's work on color theory. Hölzel is searching for similarities between music and colors. He does his first abstract picture even before Wassili Kandinsky. To compose his painting Composition I, Adolf Hölzel takes a pencil and draws circles on the paper. He colors out what are resulting intersections. In coloring, he follows the theory of color circles and color contrasts that he developed.

(piano) ... Orange. (piano) ... Light blue. (piano) ... Green.

(piano) ... Pink. (piano) ... Green. (piano) ... Orange.

Adolf Hölzel: "It will be seen that for the painter the complementary contrasts are equal to the musical interpretations of keynote and dominant in music. With the eight-part color circle we are able to easily find the third in the color to be mediated from these two musical tones, so that we actually possess the similar triad in music which alone is sufficient to complete a painting in color".

Summarizing this idea, Hölzel wants to use music to paint harmonic pictures. He creates an interplay of colors, - practically triads - , like musicians do in their composing. For him, a picture is coherent in itself if it is created with the help of music.

(piano) ... Dark blue. (piano) ... Yellow. (piano) ... Red.

If we try to apply Hölzel's theory the other way round in his composition, we can find musical triads from the colors of the picture.

(piano playing single triads)

For example, a melody can sound like this:

(piano playing a flow of triads, melody 02:16 – 02.39)

Hölzel was not rigid in his thoughts of the interplay of color-theory and music. He was clearly aware that there were differences between music and painting.

Adolf Hölzel: "In contrast to music, which is enjoyed by listening to one after the other, the painting always is standing before our eyes as a whole. But naturally the work of the artist is one after the other. And dissonances in processing also play their significant role in the artwork. As conclusion and as a whole, however it must appear complete, dissolved. And so the triads in their various ways have their very special impact".

Adolf Hölzel became one of the most successful art educators of the early 20th century because of his theory of colors. As the most important representative of the Dachau artists' colony, he is considered a pioneer of Modernism. Numerous later famous artists such as Emil Nolde and Oskar Schlemmer were his students and they were thrilled to have Adolf Hölzel as teacher.

Original Transcript (German)

(3 Töne auf dem Klavier) ... So können orange, hellblau und grün zusammen klingen.
- Can you hear it?

Um 1900 herum setzt sich der Maler Adolf Hölzel mit den verschiedensten Farbtheorien auseinander., unter anderem mit Johann Wolfgang von Goethes's Werk zur Farbenlehre. Hölzel sucht dabei nach Ähnlichkeiten zur Musik und malt noch vor Wassili Kandinsky erste abstrakte Bilder. Für sein Bild Komposition I nimmt Adolf Hölzel einen Bleistift und zeichnet dabei Kreise auf das Papier. Die dabei entstehenden Schnittflächen malt er aus. Bei der Farbgebung folgt er der von ihm entwickelten Theorie der Farbkreise und Farbkontraste.

(Ton) ... Orange (Ton) ... Helblau (Ton) ... Grün.
(Ton) ... Rosa (Ton) ... Grün (Ton) ... Orange

Adolf Hölzel: „Es wird sich zeigen, dass die komplementären Kontraste für den Maler gleich sind der musikalischen Deutung von Grundton und Dominante in der Musik. Und dass wir mit dem achteiligen Farbkreis leicht im Stande sind, die für diese beiden Töne zu vermittelnde Terz in der Farbe zu finden, sodass wir den

eigentlich in der Musik ähnlichen Dreiklang besitzen, der allein schon hinreichend sein könnte, ein Bild in der Farbe fertig zu stellen“.

Fasst man diese Idee zusammen, möchte Hölzel die Musik zu Hilfe nehmen, um harmonische Bilder zu malen. Er erzeugt mit Farben Zusammenspiele, praktisch Dreiklänge, wie Musiker aus Tönen. Ein in sich stimmiges Bild entsteht für ihn mit Hilfe von Musik.

(Ton) ... Dunkelblau.(Ton) ... Gelb. (Ton) ... Rot.

Versucht man, Hölzel's Theorie in dieser Komposition einmal anders herum anzuwenden, kann man aus den Farben des Bildes musikalische Dreiklänge finden.

(Dreiklang Töne)

Eine Melodie kann dazu beispielsweise so klingen:
(Klavier Melodie in Dreiklang Tönen, 02:16-02.39)

Trotz der Farb-theoretischen Gedanken hat sich Hölzel nicht allein darauf focussiert. Dass zwischen Musik und Malerei weiterhin Unterschiede bestehen, war ihm deutlich bewusst.

Adolf Hölzel: „Im Gegensatz zur Musik, die im Anhören nacheinander genossen wird, steht das Bild immer als ein Ganzes vor unserem Auge. Die Arbeit für den Künstler ist natürlich ein Nacheinander. In ihr spielen die Dissonanzen in der Verarbeitung ebenso ihre Bedeutende Rolle. Als Abschluss und Ganzes muss es aber fertig, d.h. aufgelöst erscheinen. Und so haben die Dreiklänge in ihrer verschiedenen Art ihre ganz besondere Wichtigkeit“.

Adolf Hölzel wurde mit seiner Farbenlehre einer der erfolgreichsten Kunstpädagogen des frühen 20. Jahrhunderts. Als wichtigster Vertreter der Künstlerkolonie Dachau gilt er als Wegbereiter der Moderne. Zahlreiche später berühmte Künstler wie Emil Nolde und Oskar Schlemmer waren seine Schüler und begeistert, Adolf Hölzel als Lehrer zu haben.