

SINESTESIA PARA LA EXPRESIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA

PRESENTACIÓN

Casi todos los procesos de la práctica artística parten de la relación e interacción entre nuestros diferentes sentidos (vista, oído, olfato, gusto o tacto). Esta conexión o incluso transposición entre sentidos recibe el nombre de *sinestesia*. Se trata de un fenómeno neurológico que puede ser una interesante estrategia para la creación artística y ayudarnos en la expresión oral, las artes plásticas, la composición musical, o la percepción visual.

*Centro Educativo
Ramón Sainz de Varanda.*

Desde el Centro de Enseñanza Ramón Sainz de Varanda queremos explorar éste método para la creación artística, de manera didáctica y participativa. Para ello proponemos esta actividad en colaboración con el artista audiovisual Ernesto Sarasa, vecino del barrio de Torrero, creador de un dispositivo audiovisual interactivo que denomina *Equitono*. Consiste en una aplicación informática para mostrar representaciones visuales del sonido mediante colores, dibujos e imagen en movimiento. El dispositivo analiza frecuencias, notas e intensidades sonoras, y las conecta a la imagen que decidimos que corresponda, de acuerdo con nuestra percepción subjetiva y contextualizada.

ESTUDIOS PRECEDENTES

El profesor, diseñador y tipógrafo Martin Solomon (Nueva York 1932 - 2006) utilizó la palabra *equitono* para denominar al *sonido visual*, que ocurre cuando definimos igualmente forma visual y forma sonora mediante conceptos como ritmo, textura, ruido, equilibrio, color, énfasis, contraste, armonía, densidad, etc.

Mucho tiempo antes, el pintor Vasili Kandinski (Moscú 1844 - París 1944) aseguraba pintar música y sonido; decía: "El color es la tecla. El ojo es el martillo. El alma es el piano. El artista es la mano que, con una u otra tecla hace vibrar el espíritu del ser humano".

En la actualidad, neurocientíficos como David Eagleman investigan el fenómeno de la sinestesia y la conexión cerebral entre las formas visuales y el sonido del lenguaje.

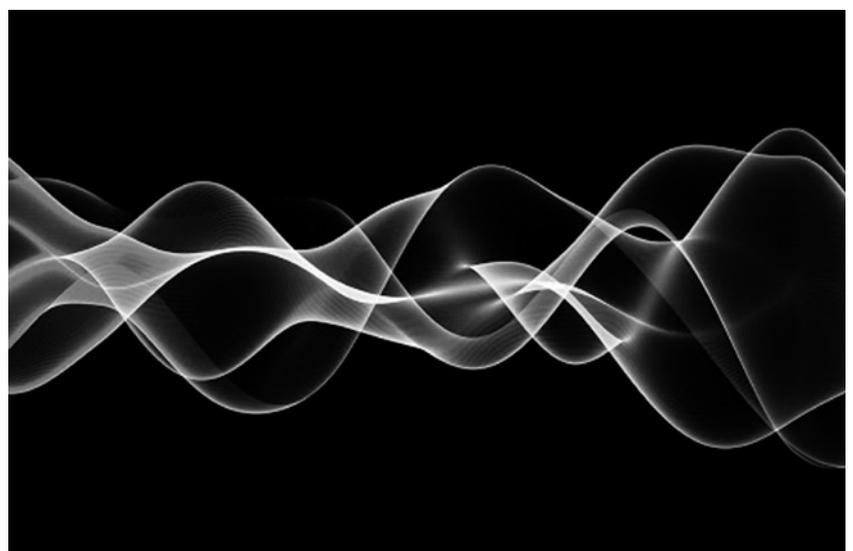
Algunas obras de Vasili Kandinski en las que representó visualmente música y sonidos.

Casi siempre hemos visto la conexión del sonido con la imagen mediante representaciones físico-científicas, es decir, con el objeto que lo produce, con la representación gráfica de las ondas, o con el efecto de sus vibraciones en los materiales. *Equitono* es más bien una herramienta para ilustrar sonidos de manera más versátil, con intención de conectar sonido e imagen desde sus extremos primitivos, sin intermediar. Es como recrear, o también comprimir, el proceso con el que se formaron las letras o los ideogramas que representan sonidos (fonemas) del lenguaje, con el que después se denominan los objetos y las cosas.

Los sonidos no contienen significados concretos, pero podrían ser representados con formas más o menos concretas. Este hecho se investigó hace años, y se demostró una conexión entre el sonido del lenguaje y la forma de los objetos. Lo llaman *simbolismo fonético*.

Osciloscopio EICO (1950), instrumento que interpreta gráficamente las frecuencias.

Un ejemplo de efecto visual *osciloscópico*, con las ondas de frecuencias sonoras.

EXPERIMENTAR LA SINESTESIA

La actividad que proponemos consta de varios talleres de creación artística, participativa y pedagógica, basada en la *experiencia sinestésica*, relacionando y conectando sonidos con imágenes y viceversa. El dispositivo *Equitono* nos permite esa interacción: captura el sonido (micrófono) y lo traduce inmediatamente en formas visuales y colores (pantalla), lo que produce un trepidante diálogo audio-visual. Además permite diseñar o adaptar esas formas visuales según el contexto, la estética, la narrativa, la experimentación artística, o según consideraciones más científicas como, por ejemplo, las investigaciones de la psicología experimental, los arquetipos del inconsciente colectivo, etc.

Diversas experiencias anteriores realizadas con el dispositivo Equitono.

PROCESO

Fase 0 - Presentación de la actividad al alumnado, madres, padres, docentes y en general a las personas interesadas en participar.

Fase 1 - Taller de 1 hora y media, en el que cada participante realizará un dibujo o cualquier otra representación visual (concreta o abstracta) de un sonido elegido previamente.

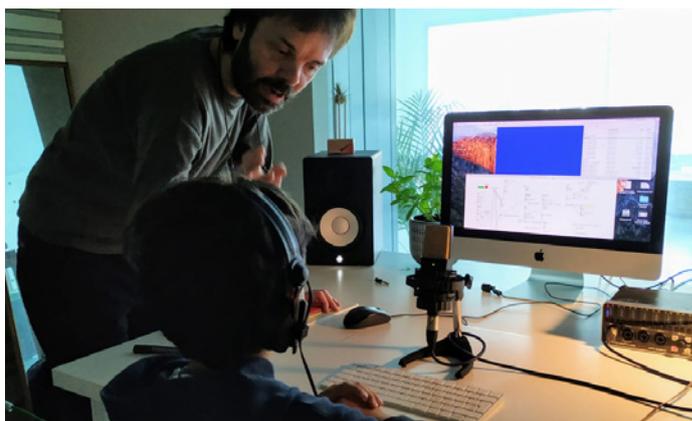
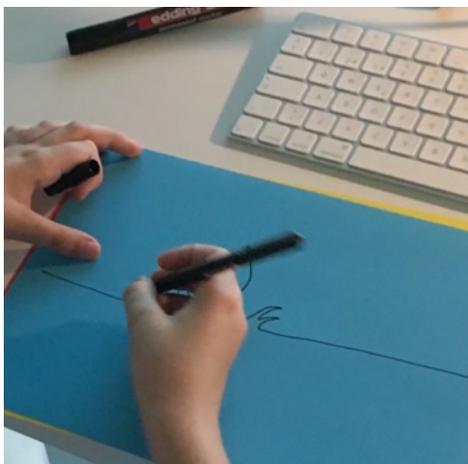
Fase 2 - Taller de 1 hora y media. Construcción colectiva de secuencias y variaciones a partir de los dibujos o representaciones visuales realizados, para componer los *alfabetos sonoros*: animaciones y vibraciones visuales que representarán los diferentes sonidos.

Fase 3 - Taller de 1 hora y media. Ensayos y planificación de una estructura narrativa relacionada con la interacción sonido-imagen.

Fase 4 - Celebración de un evento escénico demostrativo y abierto al público. Quien lo desee podrá interactuar con el dispositivo.

Fase 5 - Exposición del proceso y resultado de la actividad en los centros educativos participantes y en Internet.

Imágenes de talleres anteriores con el dispositivo Equitono.

DESTINATARIAS

Niñas y niños de 10 a 12 años de edad, con madres, padres o docentes que deseen acompañarles. No son necesarios conocimientos previos.

PLAZAS

Taller: 15 participantes + acompañantes. Presentación inicial y final abierta a todo el público hasta completar aforo.

NECESIDADES TÉCNICAS

- Aula con mesas de trabajo y sillas.
- Proyector y superficie de proyección (o pantalla/monitor grande).
- Equipo de audio (altavoces).
- Micrófono
- Pie de micrófono.

PRESUPUESTO SOLICITADO

2.000 euros, que incluye:

- Piezas didácticas audiovisuales.
- Material y equipo necesario.
- Montaje y edición de contenidos.
- Difusión del proceso y resultado en Internet.
- Honorarios profesionales, impuestos y seguridad social.

EXPERIENCIAS ANTERIORES

<https://vimeo.com/393403935>

<https://vimeo.com/343503811>

MÁS INFORMACIÓN

<https://fonostrabico.blogspot.com/p/equitono.html>

Ernesto Sarasa (Zaragoza, 1969)

Durante más de veinticinco años ha combinado su trabajo de diseñador e ilustrador con el de artista audiovisual.

Tras estudiar Ilustración Creativa en *Eina Centre Universitari de Disseny i Art* de Barcelona, su vocación multidisciplinar dirigió su trabajo hacia diversos ámbitos de los nuevos medios, en los que descubre nuevas posibilidades del diseño y la ilustración en la experimentación audiovisual y la animación. Ha realizado piezas audiovisuales para danza, instalaciones *new media*, presentaciones, aplicaciones digitales, etc. Bajo el seudónimo de *Fonostrábico* ha llevado sus audiovisuales en directo a varias ciudades, eventos y festivales nacionales e internacionales.

<https://www.ernestosarasa.com>

<https://vimeo.com/ernestosarasa>

<https://fonostrabico.blogspot.com>

<https://ernestosarasa.com>

