

"SONIFICACIÓN DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO AND VICE VERSA. SINESTESIA & IDEAESTESIA EN PRÁCTICAS AUDIOVISUALES"

"SONIFICATION OF THE MOVING IMAGE AND VICE VERSA. SYNESTHESIA & IDEAESTHESIA IN AUDIOVISUAL PRACTICES."

Dra. Mª José de Córdoba Serrano
Universidad de Granada y
Fundación Internacional Artecittà nº 743
mjdecordoba@ugr.es

Abstract:

Introducir el concepto de sinestesia e ideaestesia en la asignatura AUDIOVISUALES del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Granada, es imprescindible para entender las traducciones de sensaciones visual/sonoras a otras etiquetas sensoriales unidas a la imagen en movimiento. Ejercicios de *sonificación* de la imagen, y viceversa, bajo este concepto, permiten al alumnado explorar de manera más consciente sus experiencias multisensoriales del sonido y buscar de manera creativa y personal composiciones visuales de música visual.

Key words: sinestesia, ideaestesia, sonificación, creatividad, imagen en movimiento.

Introducing the concept of synesthesia and ideaesthesia in the course AUDIOVISUALS of the Degree in Fine Arts at the University of Granada, is essential to understand the translations of visual/sound sensations to other sensory labels linked to the moving image. Exercises of sonification of the image, and vice versa, under this concept, allow students to explore more consciously their multisensory experiences of sound and to search in a creative and personal way for visual compositions of visual music.

Key words: synaesthesia, ideaesthesia, sonification, creativity, moving image.

Como docente en la asignatura de AUDIOVISUALES, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, la introducción al estudio e investigación de la Sinestesia es imprescindible para entender las traducciones de sensaciones visual/sonoras a otras etiquetas sensoriales unidas a la imagen en movimiento. La elección de colores, texturas, sonidos y sus movimientos acordes, para enfatizar o inducir emociones, sensaciones multisensoriales, es de suma importancia en el audiovisual.

En los anteriores capítulos escritos para MuVi había explicado las prácticas sobre la "experiencia somatosensorial auditiva" que los alumnos realizan para la toma de consciencia de sus múltiples experiencias visuales/auditivas. Los dibujos con color, situación espacial, formas y líneas, nos sirven, además, como partitura pintada. De manera que puedan hacer el

ejercicio inverso, y partiendo de la imagen pintada- interpretación de sonidos ambientales-, vuelvan a ser útiles para buscar una composición sonora, incluso poder interpretar música concreta.

Fig1. Alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Granada dibujando la música en el aula conjuntamente. Granada 2014

Buscaremos, entonces, cómo poner en movimiento nuestra composición, qué imágenes o animaciones serían las adecuadas para crear un “mensaje” o “comunicar” eso que hemos sentido.

En esta ocasión nos centramos en sonidos específicos, elegidos/ buscados. Anteriormente la experiencia consistía en poder captar aquello que, de manera inconsciente, percibíamos en un entorno ambiental natural, traerlo al consciente tratando de interpretarlo a través del dibujo y el color.

En el aula disponemos de varios programas/ softwares de edición de vídeo y de sonido. Además de grabadoras profesionales, cabina de edición de sonido y un plató bien equipado en el que poder hacer talleres creativos o ejercicios para crear proyectos personales y poder editarlos.

El concepto de “sonificación de la imagen” y/ o “imagen sonificada” aquí no se refiere a *sonificación de datos*, - poner sonido a las imágenes de galaxias, por ejemplo, o como *disciplina innovadora que emplea el sonido como medio para comunicar e interpretar información*-. Aquí

el concepto se refiere a las traducciones sinestésicas o ideaestésicas de aquellos sonidos que los alumnos recogen en el entorno del aula y en la Facultad para, posteriormente, trabajar en la búsqueda de texturas, colores, formas, líneas en movimiento, ubicación espacial y sensaciones que les permitan crear una práctica audiovisual. Una composición sonoro/visual más emocional y holística donde el protagonista aquí es el sonido como elemento principal de comunicación.

En este curso 2021/22, se ha introducido éste ejercicio específico de tratamiento del sonido-, edición y composición creativa- usando programas sencillos de edición como “Audacity”, teniendo en cuenta que nos encontramos con alumnos de Primer Curso en Bellas Artes.

Con una grabadora profesional los alumnos, en grupo de tres, recorrieron espacios de la Facultad y grabaron sonidos muy específicos, elegidos por ellos. Una vez editados, los usaron como modelo visual y también, de algún modo, en la búsqueda de emociones como: nerviosismo, paz, intranquilidad, desagrado, alegría o tristeza.

Primero, realizaron imágenes de color y forma estáticas, de cada uno de ellos. Posteriormente idearon una animación, en algunos casos. En otros casos, aplicaron este estudio/análisis a sus proyectos de “cortos” (producción y postproducción) sobre algún tema en concreto.

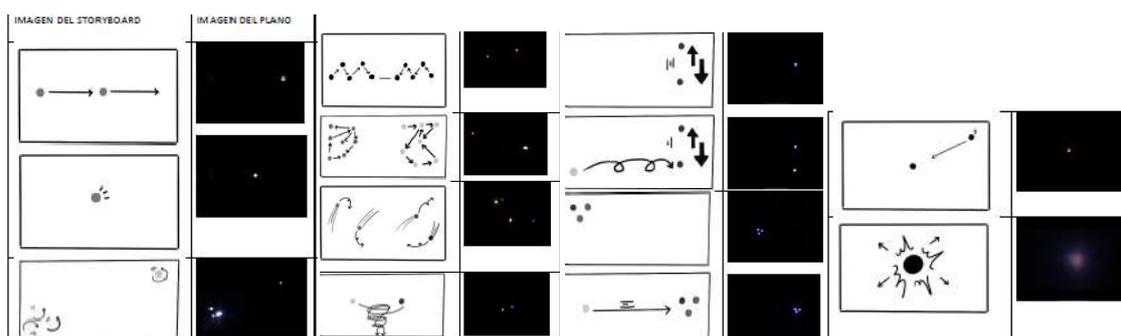

Fig2. Ejemplo de storyboard (representación de sonidos) de uno de los proyectos de los alumnos de título “abstracción lumínica”

Cabe mencionar que en este curso, los alumnos han podido ver el desarrollo de la propuesta denominada “electrónica para artistas y traducción sinestésica del movimiento a sonido y color” , De Córdoba Serrano, M.J.; Montoro Aguilar, N.; Vertedor, J.A. (2022), presentado al programa científico del VII Congreso Internacional de Sinestesia, Ciencia y Arte 2022, que también muestra, literalmente,- partiendo de los datos de rangos dinámicos conseguidos en el estudio de campo sobre la traducción lineal audio-vídeo¹-de sonido a color-el desarrollo técnico más sofisticado de la propuesta y donde se ha usado la aplicación Aplicación VVVV versión 42-0017_preview_x64.

¹ De Córdoba Serrano, M.J. (2000). *Relaciones Técnicas y Sinestésicas entre pintura y sonido, Resumen Investigación (1996/97/98)*. Proyecto programa informático (convertor luz-sonido/sonido/luz) DL: 2000/01. Nº RPI: 00/2001/16797. Clase Científica

Fig3: proyección de color dinámica, a través de sensores de movimiento, relativa a frecuencias de audio correspondiente en valores de rangos dinámicos. En *Actas del VII Congreso Internacional de Sinestesia, Ciencia y Arte. El reto físico/digital 2022*

CONCLUSION

La comprensión sobre el hecho implícito de la sinestesia e ideaestesia en el audiovisual por parte de los estudiantes y aplicar sus propias experiencias sinestésicas, e ideaestesias, en el caso del sonido, como parte fundamental en proyectos audiovisuales, posibilita que éstos sean más conscientes de toda la información que el sonido nos proporciona a la hora de comunicar, emocionar e inducir sensaciones propioceptivas en el espectador.

BIOGRAFÍA DE LA AUTORA

María José de Córdoba Serrano

Profesora titular de Universidad, Dpto. Dibujo UGR, Medalla al mérito de las Bellas Artes 2009, tiene en su haber premios nacionales e internacionales. Responsable del Grupo de Investigación HUM 1014 UGR desde 2018. Miembro del Grupo de Investigación SEJ 497 ·Entrenamiento Cognitivo, Psicología Experimental, UGR, desde 2008 a 2018. 3 sexenios de Investigación y 1 en Transferencia del Conocimiento. Directora General de la Fundación Internacional Arte Ciudad/artecittá nº 743. del Ministerio de Cultura Español

REFERENCIAS

De Córdoba Serrano, M.J. (2000). *Relaciones Técnicas y Sinestésicas entre pintura y sonido, Resumen*

Investigación (1996/97/98). Proyecto programa informático (convertor luz-sonido/sonido/luz) DL: 2000/01. Nº RPI: 00/2001/16797. Clase Científica

VVVV. (s.f.).vvvv, a multipurpose toolkit <https://vvvv.org/>

BIBLIOGRAFÍA

De Córdoba M.J., Riccò D., Day S.A., et al.(2014). *Synaesthesia: Theoretical, artistic and scientific foundations*, International Foundation Artecittà Publishing, Granada.

De Córdoba Serrano, M.J. (2007), “La investigación interdisciplinar sobre la sinestesia: desarrollo y objetivos / The Interdisciplinary Research on synaesthesia: development and objectives..”*Actas del II Congreso Internacional de Sinestesia, Ciencia y Arte. Granada*. ISBN-13: 978-84-612-1292-7 DL: 3.010. Gr-2007

De Córdoba Serrano, M.J (2018), “Didactic experiences and creativity II. Artistic Hybridization and Visual Music in Fine Art and in ArtTherapy”, en *MuVi5, Video and moving image on synesthesia and visual music*. Edited by Dina Riccò and María José de Córdoba, Ed: Fundación Internacional artecittà.