

Sonidos y colores de Manrique

Tesis para optar al título de Maestra en Artes Visuales

Presentado por:

Olga Janeth Marin Blandón

Asesores Trabajo de grado:

Slenka Botello Gil

Raúl Alejandro Martínez

Medellín

2022

Contenido

1.	Introducción.....	4
2.	Marco teórico artístico	7
	2.1. Músicas y sonoridades del barrio Manrique central.	7
	2.2. Contexto musical de Antioquia.....	8
	2.3. Sinestesia y arte	11
	2.4. Relación música-color	12
	2.5. Sinestesia Musical	13
3.	Proceso de indagación plástica y creación	29
	3.1. Fase 1, de exploración teórica y plástica:	29
	3.2. Fase 2, de exploración plástica y sensorial.....	31
	3.2.1 Taller de bordado con la comunidad de Manrique	32
	3.2.2 Taller de bordado en Unidad de vida articulada (UVA) de la alegría	33
	3.2.3. Encuentro de tejedoras de la ciudad	38
	3.3. Fase 3, de exploración sonora-musical	39
	3.4. Fase 4, de exploración plástica 2	40
	3.4.1. ¿Cuál es el olor de Manrique?	40
	3.4.2. ¿Cuál es el color de Manrique?	40

3.5. Fase 5, Explorando el sentido simbólico.....	43
3.5.1 Bailes en vivo de Manrique la 45	44
3.6. Fase 6, de exploración plástica.....	44
3.6.1. Animación digital de fractales	46
3.7. Fase 7, Montaje y circulación	47
3.7.1. Registros de la pieza u obra artística:	48
4. Conclusiones	53
5. Referencias Bibliográficas	55
6. Tabla de ilustraciones	57

1. Introducción

“La música es un lenguaje que no sabemos, pero en el que todos somos fluidos”. Anónimo.

En este trabajo se presenta la documentación del proceso de investigación-creación: *Sonidos y colores de Manrique*, como proyecto de grado para optar por el título de Maestra en Artes Visuales. A partir de la exploración sobre mi experiencia como habitante del barrio Manrique en Medellín, la conexión sonido-color de este contexto y un proceso de memoria personal, se busca resaltar la relación entre estos ámbitos, a partir diversos ejercicios de bordados en el barrio y algunas herramientas digitales con el fin de crear un espacio que represente estos elementos de forma multisensorial.

.....

El reconocimiento de la identidad musical del barrio Manrique central así como su paisajes sonoros son elementos importantes para el desarrollo del presente trabajo, la realización de una práctica de bordado por parte de la comunidad, así como su aspecto sensorial que podrían hacer un acercamiento por medio de las artes visuales a experiencias de la sinestesia.

En este proyecto pretendo relacionar intereses personales como lo son la identidad musical, y las artes visuales generando un proceso de introspección sobre la memoria personal, las tradiciones y el espacio que habito en el barrio Manrique.

El reconocimiento de las inclinaciones musicales del barrio Manrique son importantes para el desarrollo del presente trabajo, porque se establece una conexión entre elementos de la identidad, el sonido y los colores del barrio con herramientas de la sinestesia (relacionar formas, colores, sonidos) que permitirá una ampliación de la propuesta de creación.

Se realizó la investigación sobre el concepto de sinestesia que abordará la obra, específicamente el de la sinestesia musical como herramienta para el desarrollo del concepto central de la obra y de la exploración plástica. Esta sinestesia se abordó como aquellos aspectos de color que se relacionan con experiencias auditivas, su experimentación la consignaré a lo largo del texto.

La experiencia sinestésica, en la mayoría de los casos, no proviene de una reacción natural frente a un acontecimiento, sino que en este caso se pretende relacionar elementos visuales y auditivos por medio de una escucha activa para el desarrollo de la obra.

La sinestesia entendida como la unión de dos o más sentidos surge en la obra como herramienta plástica debido a que los elementos culturales de la región que quiero explorar son ricos en sonoridades, colores, características que identifican a la comunidad y que son de mi interés desde el ámbito artístico.

En el texto presento un recorrido histórico sobre el color y las notas musicales asociadas, y de cómo los artistas logran reconocer el pensamiento subjetivo e inconsciente como herramienta que expande las posibilidades del arte.

Por medio de los sonidos del barrio se hace un acercamiento a las características sonoras y musicales en las que pueden representarse las subjetividades y elementos identitarios culturales del barrio, de allí el interés por explorar las posibilidades de la sinestesia y su conexión con los colores y formas del barrio Manrique central.

La sinestesia entonces surge como un camino para reconocer elementos que se experimentaron para la realización plástica en dos elementos de la obra: uno es el video con la animación de fractales a partir del registro de video del grupo de baile de música folclórica, fusionando la música del video con imágenes del mismo del baile de forma sincrónica, el segundo elemento fue el taller de bordado sobre fotografía, el cual permitió que la comunidad a partir de la técnica del bordado (punto atrás, punto de cruz, cadeneta etc.) pudiera realizar formas y seleccionar colores para plasmarlos sobre fotografías, las experiencias y los registros de estos procesos se irán ampliando a lo largo del documento.

1.1. Propósitos

Producir una instalación multisensorial a partir del reconocimiento y apropiación de los paisajes, los sonidos, las imágenes y los relatos del barrio Manrique central de Medellín.

Propósitos específicos

- Producir una instalación site-specific sobre las sonoridades, colores y relatos de Manrique.
- Realizar una exploración de contexto sobre los ritmos, músicas y sonoridades de Medellín.
- Realizar un proceso de memoria personal como aporte a la búsqueda de la identidad musical y simbolismo de la obra.
- Realizar talleres con la comunidad de Manrique central y aledañas, que exploren los elementos de la sinestesia a partir del bordado sobre fotografía, por medio del color y la forma.
- Reconocer los paisajes sonoros del contexto cercano del artista: Manrique central – Medellín como epicentro cultural y de esparcimiento

2. Marco teórico artístico

2.1. Músicas y sonoridades del barrio Manrique central.

El barrio Manrique central se encuentra situado al nororiente de Medellín, La comuna con el mismo nombre alberga a 15 barrios, se construyó en los años 40 por campesinos de diferentes partes del departamento de Antioquia.

La carrera 45 es la calle principal de Manrique central que con el tiempo se ha convertido en un atractivo turístico de la ciudad. Su nombre oficial es avenida Carlos Gardel, en honor al cantante argentino de este nombre, la 45 la conforman más de 20 cuadras lineales, que se encuentran entre las calles 66 y 86 y está compuesta de más de 300 locales comerciales, algunos ejemplos son: bares, discotecas, peluquerías, puestos de comida.

En 1968 se celebró el primer “Festival de tango de Medellín”, la gestión del argentino Leonardo Nieto establecido en Medellín, fundador del salón Versalles en Junín (calle de Medellín), en reuniones de tangueros de la asociación gardeliana determinan la necesidad de un lugar para el tango, selecciona la 45 para instalar una estatua de Carlos Gardel, así como un espacio para los amantes de este género llamado Casa Gardeliana, (Programas telemedellín, 2021, 13m40s). Esto fue muy importante para el barrio y lo ha convertido en referente cultural de la ciudad.

La 45 se convirtió con el tiempo en el lugar en donde los habitantes podían tener un tiempo de ocio. En la última década se transformó su infraestructura gracias al proyecto de Metroplús (Línea de conexión al sistema metro de Medellín) que significó un cambio en las dinámicas del barrio. El Metroplús recorre estaciones desde la Universidad de Medellín en Belén hasta el parque principal de Aranjuez.

En 1972, se materializó la idea de un lugar en Colombia para el tango, cerca de la estatua de Gardel en Manrique llamada casa gardeliana, compuesta por diversas decoraciones y recuerdos fotográficos del cantante y de su vida artística.

En las últimas décadas la casa gardeliana se convirtió en un museo. En 2002 fue declarada patrimonio cultural de Medellín y en 2011 desde la administración se convierte en un centro cultural.

El tango fue referente por mucho tiempo de la carrera 45 (una de las calles más conocidas del barrio), incluso llegando a tener un festival propio en tablado llamado *tango vía* el cual se celebró para más de 50000 personas; con el paso del tiempo se fue perdiendo esta cultura tanguera debido a diferentes dinámicas sociales y personales de sus habitantes.

Con el tiempo la música de Manrique ha ido cambiando hacia otros géneros menos románticos.

Ilustración 1 Carrera 45, Av Carlos Gardel

2.2. Contexto musical de Antioquia

El origen de las músicas regionales en Colombia ha estado marcado por diferentes corrientes artísticas e inclinaciones culturales, esto incluye si estos géneros fueron o no influenciados de culturas extranjeras como la europea o la norteamericana; posteriormente, aquellos

intérpretes más populares fueron pasando de sus oficios de artesanos a un ámbito más profesional al ir incorporándose en un mercado que fue emergiendo de la música popular colombiana.

El gobierno nacional del presidente Rafael Núñez en 1882, promovió la música colombiana, con miras a promover la discusión sobre el carácter de la música nacional, luego la academia de música colombiana se encargaría de reconocer los pasillos, torbellinos y bambucos como las bases melódicas y armónicas de la tradición musical nacional colombiana. (Cepeda. 2019, Pág. 302) Muchos grupos indígenas y campesinos de Antioquia influyeron en la generación y apropiación de ritmos que reflejaban los sentimientos individuales como colectivos y aunque algunos ritmos se encuentran en diferentes zonas, los temas tratados varían, relatando un lugar, una época, una manera de sentir propia. En este sentido, en la obra será importante resaltar cómo la música representa el sentir de un pueblo así como de una comunidad, en este caso la de Manrique central.

La identidad está permeada por las costumbres de las personas, los vínculos afectivos y del territorio, cuando éstas se debilitan en algunos casos se puede llegar a generar un desarraigo social, entendido como algo alejado de lo material con una sensación de haber perdido algo importante. (Pérez y Gardey 2018).

La identidad que se fortalece a partir de interacciones sociales, influencias que se reciben en la escuela y oficios que hacen parte de una realidad cotidiana pero que pueden ser transformables constantemente gracias a la facilidad y el acceso actual a la información que permitirá descubrir y afianzar nuevas inclinaciones.

Para este aspecto Arboleda (2013) afirma: “al unísono, debemos mantener una identidad ligada a nuestro territorio, a nuestra historia regional, al entendimiento local, y a los valores que nos son familiares, para no caer en la anomia” (pág. 3).

La música y baile son expresiones comunes en las manifestaciones culturales de todos los países, éstas se han clasificado como temporales y efímeras:

A lo largo de la evolución humana –sugiere Dissanayake– las sociedades se han apropiado de la capacidad de responder a tales elaboraciones –repeticiones y

exageraciones de ritmos y modos que por medio del cambio y la novedad crean una expectativa y por tanto engendran y configuran una trayectoria emocional— y las han usado en las ceremonias rituales y en las tempranas artes temporales —la música y la danza—. En consonancia con la llamada estética darwiniana, Dissanayake sugiere que las artes usan formas, colores, movimientos y sonidos que fueron ancestralmente (y aún pueden ser) relevantes para nuestros intereses vitales y que tienen ciertos significados asociados, los movimientos fuertes, vigorosos y controlados están asociados. (Español, 2008, pág 84).

Esto porque suceden en un espacio y tiempo específicos, aun así, en la actualidad pueden dejar un registro audiovisual del evento o manifestación que se llevó a cabo.

Parte importante de ésta investigación se inclina por ahondar en la música autóctona de la región de Antioquia, específicamente del barrio Manrique central en Medellín, porque aunque el Bambuco y el pasillo son ritmos representativos de la región andina, para este trabajo conviene mucho especificar elementos identitarios de una comunidad para lograr así una mayor precisión en lo que quiero trabajar y evitar abarcar otras regiones que están permeadas por otras influencias culturales que podrían variar considerablemente en subjetividades, además de ser el lugar de mi crianza y residencia.

El baile ha sido una forma de expresión común en reuniones que se llevan a cabo en los pueblos antioqueños; surge entonces la inquietud por conocer la apropiación de mi contexto de los bailes denominados autóctonos, esto gracias a los grupos de danza del barrio.

En la investigación realizada al inicio se constata cómo la música y el baile autóctonos son manifestaciones que se pueden generar en una comunidad y que generan procesos de identificación cultural en un espacio dado, de allí que en la obra propuesta se vinculen estas manifestaciones para la indagación sobre el patrimonio cultural propio, además se encontró como algunos de los ritmos como el bambuco y el pasillo que tuvieron mucha apropiación e hicieron parte de la identidad de los pueblos antioqueños cada vez presentan más riesgo de ser olvidados.

Es necesario entonces que como artistas seamos partícipes del conocimiento y reflexión sobre estos elementos que constituyen nuestra identidad, como manifiesta Zambrano:

Cada vez son menos los exponentes de ritmos como la carranga, el pasillo cundiboyacense, cumbias, entre otros ritmos característicos de nuestro país, por la inclusión de estilos musicales mucho más comerciales provenientes del exterior”. (2017)

2.3. Sinestesia y arte

La sinestesia presenta una propuesta de trabajo a través de diversos artistas y teóricos, a partir de un análisis histórico, se puede definir como: aquellas indagaciones en torno a la correspondencia entre dos o más sentidos, de allí a que éste se preocupe por explorar indicios significativos, entre luz, sonido e imagen a través de diversos artefactos y propuestas de artistas en diferentes etapas de la historia. (González F, 2014 pág. 5)

Bajo el mismo concepto, la sinestesia musical abarca aspectos de color y textura que se relacionan con experiencias auditivas, éstas incluyen la apreciación musical, así como su conexión en la creación de piezas gráficas en las que se plasman en formas y colores a partir de las sensaciones que generan los sonidos.

Es importante aclarar que no existe una fórmula para el tratamiento de los sonidos en formas o colores a partir de los sonidos, la experiencia sinestésica, aunque existe de forma innata en algunas personas, es muy probable que se manifieste de formas diferentes. La artista sinestésica Josefa Salas afirma:

Esa diversidad posibilita el enriquecimiento de la experimentación artística, aunque dificulte su estudio, ya que partimos de sensaciones subjetivas diferentes en cada individuo, y no existen códigos generales, salvo las propias reglas a nivel intrapersonal, ya que ante un estímulo las percepciones permanecen uniformes en el tiempo. (Salas J, 2015 pág. 21).

Dentro de la búsqueda de más referentes en la sinestesia musical, hay un concepto que llamó mi atención y es la importancia de la escucha activa. Para apoyar esto, en el libro *Cómo escuchar la música* de Aaron Copland, surgen algunos temas importantes acerca de la escucha de la música y sonidos, el autor pregunta a los lectores interesados en mejorar su escucha

musical: ¿Oye todo lo que está pasando? - ¿Es sensible a ello? Posteriormente, el autor resalta que—“...la música es un arte que existe en el tiempo.” Además, hay una cualidad importante en la música y es el timbre que es la cualidad del sonido producido por un agente sonoro, allí el libro conecta Según Copland: “El Timbre en música es análogo al color en pintura”. (Pág 84). En este sentido las reflexiones de Copland, se vinculan a mi obra pues se tratan vertientes del arte temporal como es la música y la danza.

2.4. Relación música-color

Dentro de la investigación de la relación sonido-color, que es muy importante en la obra, se encontró un libro que describe la representación de los sentimientos y lo que puede ser un color para diferentes personas. El libro es *Me llamo rojo* de Orhan Pamuk, allí el personaje explica cómo se siente el ser rojo:

Puedo oír vuestra pregunta: Entonces, ¿en qué consiste ser un color?

El color es el tacto del ojo, la música de los sordos, una palabra en la oscuridad. Como desde hace decenas de miles de años he estado escuchando lo que hablaban las almas, como si fuera el susurro del viento, de libro en libro y de objeto en objeto, puedo afirmar que mi caricia se parece a la de los ángeles.

Parte de mí llama a vuestros ojos desde aquí, ésa es mi parte seria; la otra se vuelve alada en el aire con vuestras miradas, ésa es mi parte ligera. ¡Qué feliz me siento de ser el rojo! Soy fogoso y fuerte; sé que llamo la atención y que no podéis resistiros a mí.

No me oculto: para mí el refinamiento no se manifiesta a través de la debilidad o de la falta de fuerza, sino a través de la decisión y la voluntad. Me expongo abiertamente. No temo a los demás colores, ni a las sombras, ni a la multitud, ni a la soledad. ¡Qué hermoso es llenar con mi fuego triunfante una superficie que me está esperando! Allí donde me extiendo, brillan los ojos, se refuerzan las pasiones, se elevan las cejas y se aceleran los corazones. Miradme: ¡qué hermoso es vivir! Contempladme: ¡qué bello es

ver! Vivir es ver. Aparezco en cualquier parte. La vida comienza conmigo, todo regresa a mí, creedme.

Ser rojo es poder expresarse y estar en muchos lugares, el rojo es consciente de su fuerza. (Pág 193)

De esta manera podemos visualizar cómo el color tiene una fuerza propia y es algo que se ha escuchado de las diferentes situaciones en las que se analizan o estudian los colores desde las áreas comerciales o artísticas, de allí a comenzar a ver lo subjetivo cuando se profundiza sobre este tema que puede crear similitudes o no para el que lo ve.

2.5. Sinestesia Musical

La sinestesia musical en el siglo XXI es objeto de análisis en diferentes áreas del conocimiento, entre ellas la pedagogía, allí se aborda como un acercamiento artístico que permite la creación visual o plástica a partir del reconocimiento de patrones y formas musicales básicas como el ritmo y la melodía; para experimentar estos procesos, asisto a una clase denominada: *pintando la música*, en la cual niños y adultos llevan a cabo el proceso de escucha activa para la creación de sus piezas visuales, al final de la participación, surge como conclusión el cómo se pueden convertir en herramientas que considero valiosas para la creación o indagación artística.

Como resultado, gracias a este proceso de investigación pude tener un acercamiento al proceso de creación a partir de la escucha activa del ritmo y su posterior conexión con las formas más básicas. Observé cómo estos experimentos pudieron ser llevados a cabo por niños y adultos sin tener conocimientos previos en música o teoría del color y en la cual tampoco existía una experiencia previa de un proceso pedagógico con el docente, de esa manera se genera un interés por desarrollar más a profundidad para plasmar en imágenes lo que escucho.

Ahora bien, para la aplicación de la sinestesia en el arte no existe el condicionante de ser o no ser sinestésico, entonces es posible desarrollarla como objeto de estudio por ejemplo por parte de pedagogos en artes como herramienta en el aula de clase.

La sinestesia musical no tiene pautas establecidas y es objeto de constantes investigaciones en diferentes áreas, de allí a que sea un interés de estudio científico en la actualidad, de forma que se puedan reconocer las zonas del cerebro directamente relacionadas el procesamiento de estímulos visuales y auditivos, así como examinar el momento en que suceden las diferentes conexiones entre sentidos que permitan ver formas y colores a partir de sonidos.

La aplicación de algunos principios de los tipos de sinestesia más comunes se está descentralizando de las áreas académicas o de la salud en forma de servicios abiertos al público. Algunas aplicaciones móviles actualmente utilizan los descubrimientos que existen hasta el momento sobre la sinestesia para ofrecer experiencias a usuarios de todo el mundo de forma que pueda ser una herramienta de conexión entre sentidos para regular la mente a un estado específico, así por ejemplo, la aplicación móvil llamada: *sensorium* que se encuentra en *play store*, utiliza la meditación guiada por sonidos, con el objetivo de comenzar un proceso de concientización del presente para conectar formas o sonidos aleatorios, parte de una guía que propone conectar los sonidos graves con colores oscuros y sonidos brillantes con colores claros.

Además, existe en el mercado digital, una app móvil llamada *Synesthesia VR*, la cual permite experimentar lo que ellos denominan Colored hearing (Audición coloreada), de modo que simula a través de un espacio inmersivo, cómo los sonidos se reflejan o se visualizan en forma de esferas de colores y de animaciones, esto en cuatro espacios diferentes dentro de la narrativa virtual.

De acuerdo con lo anterior, surge la pregunta por el concepto de verdad y mentira de un sonido, debido a que muchas de las indagaciones o experimentaciones en este juego de sentidos auditivos y visuales, existe una percepción subjetiva, sin embargo, como concuerdan algunos autores, en muchos casos todos estos procesos se enmarcan en las expresiones creativas asociadas a la sinestesia.

La sinestesia musical permite trabajar a partir de los sonidos, las emociones y su representación en obras gráficas, en este proceso la memoria cognitiva juega un papel importante, allí Salas afirma:

La memoria es la que propulsa las emociones y gracias a ella, establecemos relaciones entre las cosas. Es el caso de la música, una específica melodía tiene el poder de evocar imágenes, lugares, situaciones, recuerdos, personas... a la mayoría de las personas, independiente de si son sinestesias o no. (2015, pág 18)

Así por ejemplo, para una mejor asimilación en las clases de música, en la primera infancia se ha implementado en las clases la relación entre notas musicales y colores con invenciones como: las campanas musicales cromáticas, esto permite una relación más cercana con las artes y como herramienta de acercamiento a la aplicación de la sinestesia musical.

Para poder llegar a un mejor acercamiento frente a los conceptos musicales y de identidad abordados se encontró que realizar un paisaje sonoro sería una opción adecuada para englobar el proceso, debido a que tiene permite captar los sonidos característicos de un lugar, en este caso el movimiento del barrio y su cotidianidad.

Por otro lado, se ha utilizado en diferentes propuestas la aplicación de colores, los esquemas propuestos en los que un color corresponde a una nota musical, una de las más representativas es la propuesta por Isaac Newton especificadas de la siguiente manera: do – rojo; re – naranja; mi – amarillo; fa – verde claro; sol – verde oscuro; la – púrpura; si – rosa; do' – rojo. Para ello Subirats F. afirma:

Cuando Newton asoció colores con notas, lo hizo haciendo cuadrar las 7 notas musicales, con 7 puntos del espectro de colores surgido del prisma al descomponer la luz blanca. Pitágoras, Aristóteles y muchos otros lo intentaron en la antigüedad. Eulalio Ferrer también realizó esta asociación de forma matemática, usando la escala cromática de doce notas (tonos y semitonos). (2008)

La escala de Newton se basó en la relación de la naturaleza y los colores, en donde la subjetividad no era una opción:

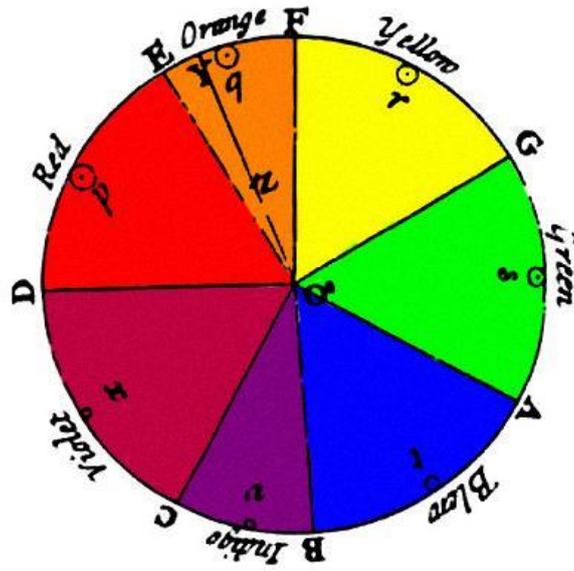

Ilustración 2 Rueda de color propuesta por Newton, Imagen obtenida de: <https://www.jotdown.es/2013/10/cromopianos-organos-de-color-y-cromatofonos-asi-fracaso-la-musica-para-los-ojos/>

Otro de los músicos que propuso escalas musicales asociadas a colores fue Alexander Scriabin, él propuso un piano con colores asociados a los acordes y tonalidades, su objetivo era que el público lograra sensaciones similares a las suyas; así que su obra *prometheus* de 1910, propone sumergir la sala en un juego de luces, su primer intento no tuvo buena acogida frente al público debido a que éste no entendía que más que un juego de luces, era una propuesta cuidadosamente pensada; con el tiempo se interpretaron sus obras musicales por medio de la proyección de los colores relacionados a los tonos que reflejaba la obra. En 2010 Anna Gawboy, lleva este proyecto a la realidad trabajando en equipo e ideando la programación de las luces según lo que el compositor originalmente había relacionado.

Ilustración 3 Scriabin's Prometheus: Poem of Fire. Imagen obtenida de <https://youtu.be/V3B7uQ5K0IU>

Ilustración 4 Las notas y los colores de Scriabin. Imagen obtenida de: <https://www.discocuadrado.com/2015/05/escuchar-en-colores.html>

Así mismo, el matemático y físico Louis Bertrand Castel, creó un sistema que incluirá tonos y semitonos de la siguiente manera:

1. Do. Azul

2. Do sostenido. Azul Verde
3. Re. Verde
4. Re sostenido. Verde Oliva
5. Mi. Amarillo
6. Fa. Amarillo-Naranja
7. Fa sostenido. Naranja
8. Sol. Rojo.
9. Sol sostenido. Carmesí
10. La. Violeta
11. La sostenido. Ágata
12. Sí. Índigo

Los experimentos de Castel incluían colores hechos con materiales translúcidos y velas que permitieran ser fuente de luz, uniéndolo mecánicamente a un dispositivo que denominó clavecín.

Ilustración 5 Caricatura del padre Castel con su clavecín ocular por Charles Germain de Saint Aubin (1721-1786)

Uno de los artistas que ha trabajado sus obras a partir de la sinestesia musical, es Wassily Kandinsky, en algunas de sus obras trabajó con una “correspondencia sinestésica” o el tratamiento interdisciplinar de un lenguaje artístico, aplicando valores temporales a los fenómenos pictóricos, así como “movimiento” a los colores. (González, 2004, p 201), llegando a pintar y crear formas a partir de lo que escuchaba en algunas obras de música clásica.

Kandinsky desarrolla con el tiempo algunas teorías que le permiten asignar valores cualitativos a los elementos que utiliza para sus composiciones visuales, específicamente para el caso de la sinestesia musical, al experimentar con la herramienta del sitio web de Arts & Culture llamada *Hear the painting*, puede concluir que el azul claro evoca el sonido de una flauta, azul oscuro la melodía de un cello, el verde las notas de un violín, amarillo o rojo trompetas, el blanco las pausas en la música y el negro la culminación.

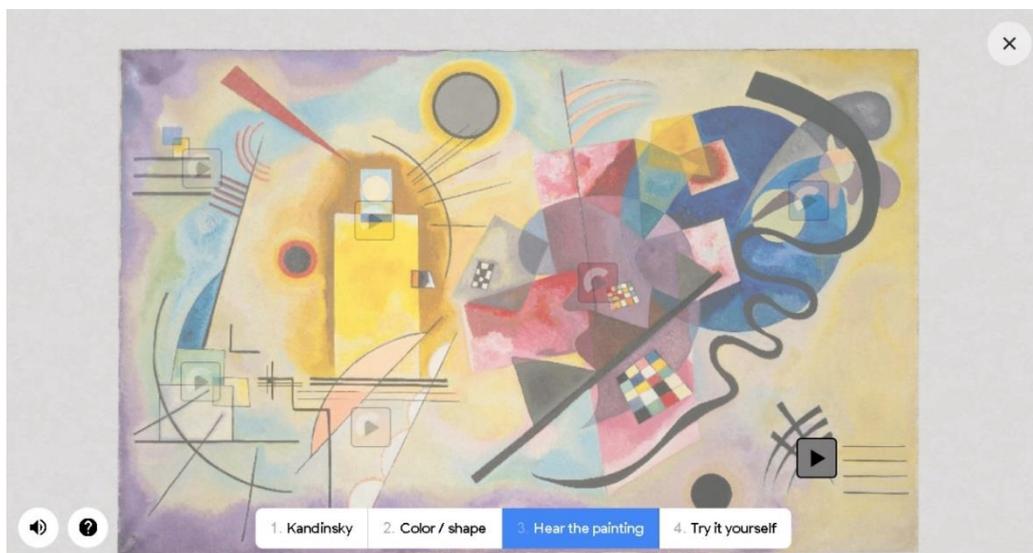
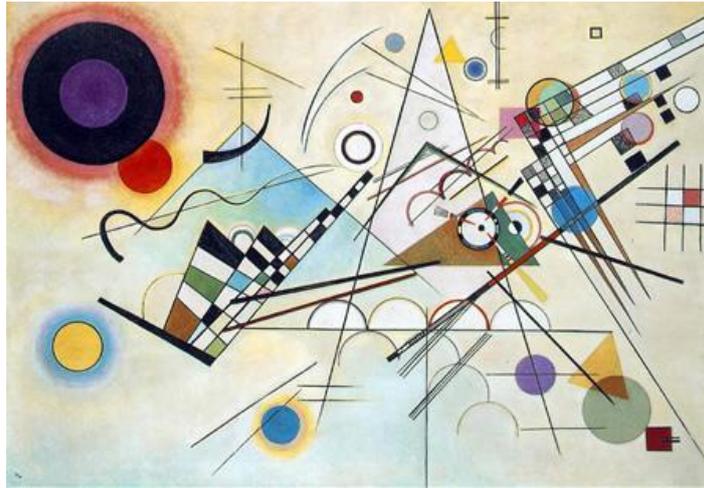

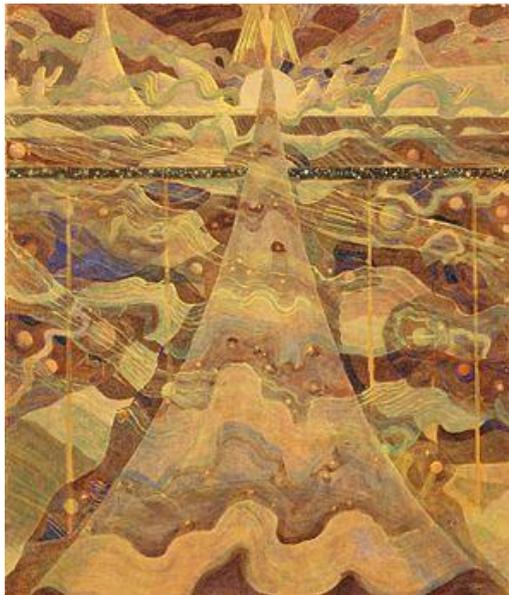
Ilustración 6 Hear he painting Play a Kandinsky <https://artsandculture.google.com/experiment/sgF5ivv105ukhA>

Respecto a las formas, partiendo de las más básicas punto, línea y plano, les asignaba características de la siguiente manera: la línea que representa a un sonido más grave tenía un grosor mayor, a mayor longitud de una línea mayor duración tiene el sonido, las curvas representan los cambios en la tonalidad, los planos compuestos por figuras cerradas como el círculo, cuadrado y triángulo representan cada uno un color. Por otro lado, Kandinsky mencionaba como la música apela directamente al interior del artista expresando sus valores espirituales.

*Ilustración 7 Composition VIII Kandinsky. 1923, Solomon R. Guggenheim Museum, New York. Imagen obtenida de:
<https://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/kandinsky/>*

Otro artista importante para destacar es Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, que fue un músico y pintor, originario de Lituania, sus obras fueron influenciadas por el simbolismo y el romanticismo, pintaba sobre la creación del mundo a través de la música, creando más de 225 pinturas.

*Ilustración 8 Ilustración 6 Stellar sonata. Allegro Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Imagen obtenida de:
https://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_Sonata*

Como a varios artistas que en la época presentaban propuestas ajenas a la pintura tradicional, Čiurlionis se topó con un público que miraba con suspicacia su trabajo.

Ahora bien, aunque para el siglo XX ya se reconocía la existencia de la sinestesia cerebral, Čiurlionis aunque no trabajó con este fenómeno directamente, sí que realizaba conexiones entre la visión y el sonido, como afirma Layden, T, (2005): “la música de las esferas y la armonía de la creación que toda energía vital - incluyendo la que expresaba en su obra pictórica - encontraba con una base hecha por el sonido” (pág. 65). Entonces él, muy metódicamente a través del uso de las opacidades, crearía profundidad y pasmaría las dinámicas ritmo a través de los elementos simbólicos en torno al tema del cosmos. De esta forma podemos también reconocer como algunas obras pueden ser conectadas con la sinestesia, pero no necesariamente son un resultado directo de una producción hecha por alguien puramente sinestésico.

Como se ha visto en algunos casos, la búsqueda de correspondencias entre color y sonido han tenido relación con temas como la filosofía de la percepción, espiritualidad y algunas veces como en composiciones poéticas.

La consideración sobre las experiencias subjetivas han tenido muchos momentos de recaídas durante la historia, todo fue cambiando con la inclusión de mayor conocimiento en los campos de la psicología y neurología, haciendo que esta experiencia subjetiva con el tiempo ha cobrado más importancia sobre todo en los últimos años, las correspondencias de colores retratadas por diferentes sinestesias demuestran la variedad de posturas frente a la correspondencia de determinados colores con determinados sonidos.

El sistema límbico juega un papel importante en el proceso sinestésico, al ser el lugar en donde se procesan las emociones, el artista genera procesos encaminados a transmitir los procesos subjetivos que suceden en esta zona.

Junto al sistema límbico, la corteza cerebral juega un papel importante en la generación de las experiencias sinestésica gracias a la posibilidad de conexiones más abstractas y complejas. (Baird T. 2004. Pag 14).

František Kupka, fue un artista muy representativo que trabajó las formas del sonido y el color para crear pinturas y así representar los temas de lo intangible. La búsqueda de Kupka incluía el interés por tener en cuenta el movimiento musical en la representación de su obra.

Estas pinturas contemporáneas tienen en cuenta nuevas visiones sobre el universo. Algunos movimientos fueron clave para la expresión de la sinestesia y a su vez guardaban una relación entre sí: el cubismo con el ritmo de la forma con el ángulo, el orfismo con el sonido del color, el uso de la curva y el círculo; el simultaneismo con el ritmo y movimiento de las formas a través del tiempo con la curva y el círculo como origen. Baird T. (2004 Pag 34).

Los pintores a principios del siglo XX comenzaron a plasmar los colores y formas de muchas maneras antecedidas por una filosofía, teoría o ciencia que terminaba en búsquedas en la “armonía del color, ritmo de las líneas y las formas, la representación del objeto o situación musical en la pintura, o la expresión del sonido interior a través de una pintura creada en estado meditativo.”, (Baird T. 2004 Pág. 30) por lo que la meditación y el estado mental al que hace alusión ha sido una de las formas en que los artistas han encontrado para dejar fluir los pensamientos y que estos realicen conexiones a partir de sensaciones.

Filósofos y pensadores intentaron plasmar lo oculto del alma humana. En la influencia del mito órfico las formas circulares representan la esencia del ser, llamado de diferentes maneras y expresado de diferentes formas es posible ver como este podría ser el indicio de la experiencia, emocional y sinestésica. Esta formación que tenían estos artistas les permitía ser más conscientes de cómo esta necesidad de expresión por medio del arte era algo común para algunos de ellos.

Para la visualización de la música se usaron cada vez más las expresiones abstractas como tentativa a la pintura simbolista o figurativa para acercarse a plasmar una realidad intangible.

Las relaciones que se han encontrado entre música y pintura dejan ver como los artistas del siglo XX veían a la música como la expresión que lograba una mayor capacidad para experimentar el estado anímico.

Las actuales tecnologías que permiten conectar sistemáticamente las frecuencias musicales y los códigos de colores digitales han dado acceso a que nuevos artistas comiencen a experimentar con audiovisuales sincrónicos en el cual se pueden apreciar los parámetros musicales como ritmo y melodía plasmados en las diferentes proyecciones con formas cambiantes de acuerdo a la música.

Layden en su texto Consideraciones generales sobre la sinestesia audiovisual y representaciones de percepciones sonoras en la pintura contemporánea comenta como el filósofo Henry Bergson aportó a través de metáforas sobre el tiempo y la música, en un ensayo publicado en enero del 1912 con el epígrafe: *¿Qué es el objeto del Arte? responde:*

“Algunas personas ahondan más profundamente (en su interior)... toman algo que no tiene nada en común con el lenguaje, algún ritmo de la vida, y respiran algo más cercano al hombre que sus sentimientos más internos; la ley viviente –que varía con cada individuo– de su entusiasmo y su tristeza, sus esperanzas y sus lamentos. A través de liberar y dar énfasis a esta música, pueden forzar nuestra atención y así impelernos a dar movimiento, en las profundidades de nuestro ser, a alguna cuerda secreta que está en un estado de espera para emocionarse.” (pág 44)

Por ello las músicas autóctonas pueden ser una forma de acercamiento a estas experiencias ya que reflejan sentidos individuales y colectivos que en este caso se heredan pero que pueden ser entendidos ya que muchas veces las generaciones que les siguen crecen en el mismo lugar junto con sus padres reconociendo un amplio espectro de sentires. Sin embargo, se recuerda como entonces estos procesos sinestésico parten de sucesos subjetivos.

La sinestesia ha servido como una especie de puente entre las artes reconociendo como se pueden complementar, pero reconociendo al mismo tiempo sus diferencias respecto a los conceptos de tiempo y espacio, la pintura puede plasmar en un momento fijo el mensaje, cosa que la música no puede por su carácter temporal.

Esta pintura parte de una representación sinestésica verdadera:

Ilustración 9 Critchley - 1977, llamada Wood de 1936 imagen obtenida de <http://www.iacat.com/Revista/recrearte/recrearte07/Seccion3/3.%20sinestesia%20audiovisual%20y%20m%C3%BAsica%20en%20la%20pintura%20contempor%C3%A1nea.pdf>

A Colour Symphony - Arthur Bliss es una obra musical del Compositor Arthur Bliss, el cual fue uno de los artistas que utilizó la música como expresión de la sinestesia. (Cánovas 2020)

El uso de colores por lo tanto en las pinturas ha sido variado en donde artistas se basan en trabajar sobre un color explorando sus tonalidades y sus saturaciones; por otro lado, en vanguardias como el simultaneísmo surge por 1910 proponiendo ampliar el espectro de color según como impactaba la luz sobre colores en función de cómo estuvieran combinados.

Hilma Klimt fue una pintora sueca que cinco años antes que Kandisky había trabajado la abstracción en la pintura, inspirada por el espiritismo y la teosofía, utilizó el círculo concéntrico y espirales para simbolizar el cosmos bajo el efecto de la hipnosis.

Ilustración 10 Antes de Kandinsky: el caso de Hilma af Klint — IBERO 90.9 imagen tomada de ibero909.fm

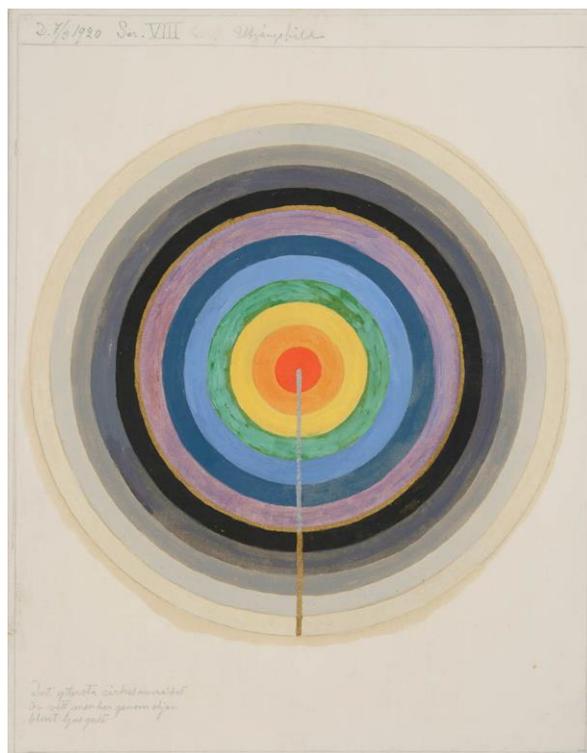

Ilustración 11 Antes de Kandinsky: el caso de Hilma af Klint — IBERO 90.9 imagen tomada de ibero909.fm

No sólo en el área de la pintura se busca utilizar el subconsciente para crear, también en el área de la escritura y psicología articulada con historias y personalidades del arte y la literatura se realizan propuestas desde el psicoanálisis para la realización de escritura creativa.

El psicólogo Robert Plutchik desarrolló la rueda de emociones en la cual asigna una categorización de los colores respecto a los sentimientos que podrían generar según la tonalidad.

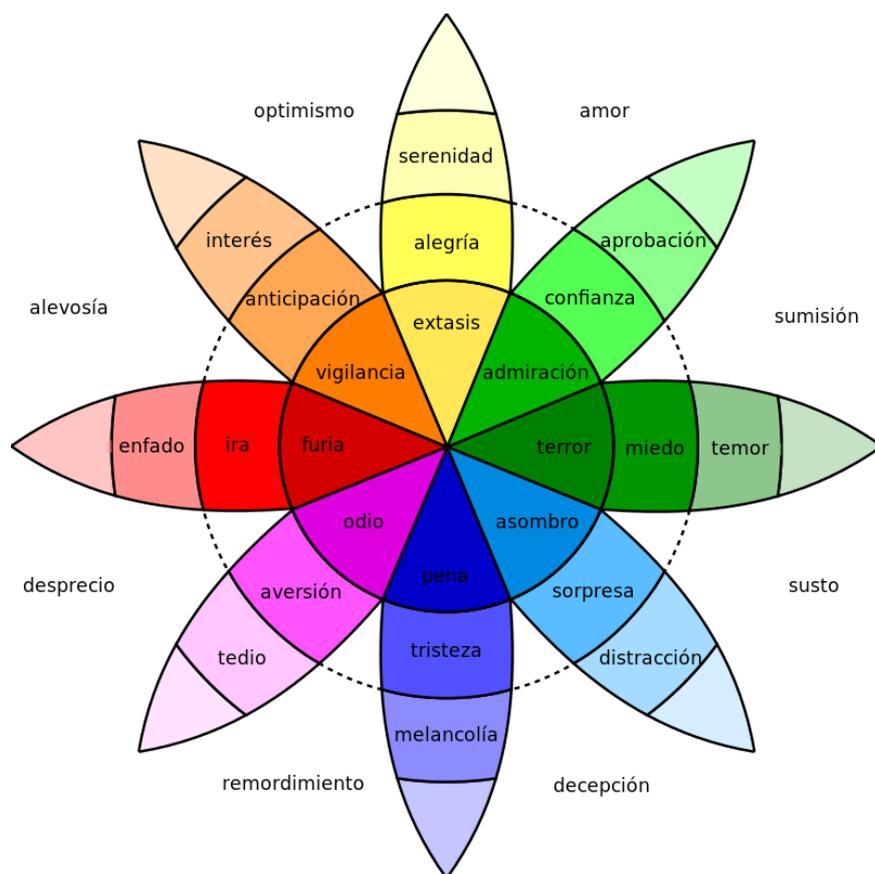

Ilustración 12 Rueda de emociones de Robert Plutchik

Sobre el hecho de si Kandinsky tenía o no una verdadera sinestesia no hay pruebas, se cree que era una sinestesia emocional, en cambio en el sinesteta, esta se vive a través de una memoria que interviene y en su vida diaria ve colores en sonidos, líneas, manchas etc. Sin embargo, Kandinsky desde su experiencia lo ha documentado de una manera muy amplia.

Para este trabajo se tienen en cuenta las sinestesias de diversos tipos sobre todo las que tienen en cuenta el color y el sonido, la sinestesia como herramienta para los sinestetas como

para los no sinestetas es importante para el desarrollo del trabajo presentado destacando como ésta puede ayudar a crear obras que involucren el sentimiento y la subjetivación de un artista desde la naturalidad para hacer uso de esta como de utilizar estados inductores a esto como la meditación y la escucha activa.

Esta traducción musical no se presenta como algo innato en todas las personas, sin embargo, la sinestesia sonido color ve colores de acuerdo con algunas características de la música, como el timbre o la frecuencia, siendo el tipo de sinestesia más común.

Desde el aspecto plástico de estas representaciones, para la visualización de la música se usaron cada vez más las expresiones abstractas como tentativa a la pintura simbolista o figurativa para acercarse a plasmar una realidad intangible.

Para ser aplicado en la obra esta conexión entre sonido, color y forma, se indagó por las posibilidades del video al incluir elementos como sonido e imagen en una misma pieza, el reto sería la posibilidad de sincronizarlo.

En una primera instancia, la animación 2d surge como una posibilidad de experimentar esto, a partir de comenzar relacionado elementos gráficos alusivos al folclor llevo a un resultado muy figurativo y que no permitía un empalme adecuado de los elementos que se querían mostrar, posteriormente luego de experimentar con herramientas de edición y animación de gráficos, con la herramienta de gráficos After Effects, se logró tener más libertad para experimentar con efectos que pudieran a partir de una base sonora, sincronizarlo con los elementos visuales del archivo de video base; esta modificación técnica del video en este programa daba alusión al concepto de fractal, al hacer que el video se *fracture* y repita partes del mismo de forma irregular visualmente pero que lograba sincronizarse con la música.

Después de la investigación por la sinestesia y sus tipos, se propone expandir para la obra la práctica sensorial para pasar del plano auditivo y visual y llegar al táctil, en este caso a través de un taller con la comunidad de bordado sobre fotografía. El bordado es una práctica ya realizada por la comunidad, en su mayoría mujeres que asisten a clases en la casa de la cultura Manrique, esta actividad permite generar un espacio para el aprendizaje conjunto y de llevar a cabo la propuesta de plasmar por medio de esta técnica formas y seleccionar

colores de acuerdo a la intuición a partir de una orientación sobre la técnica de bordado sobre fotografía.

Partir de la obra como una instalación permite generar un espacio en el cual se pueda aplicar los medios sonoros, visuales e interactivos que pretende la obra de modo que esta pueda ser presentada en el barrio Manrique y en otros barrios aledaños a este.

3. Proceso de indagación plástica y creación

3.1. Fase 1, de exploración teórica y plástica:

En esta fase se trabajó durante el primer semestre del 2021 y estos fueron los resultados.

Se realizaron las indagaciones sobre el concepto de música y danza autóctona de Antioquia y de la relación música color, a través de centros de documentación musical, bases bibliográficas universitarias (UNAD).

La investigación permitió tener un panorama general sobre la influencia de la sinestesia en algunas obras artísticas, considerando las estructuras de composición gráfica a partir de sonidos para una experiencia que posteriormente será interpretada por personas no sinestésicas desde sus conocimientos de elementos gráficos y simbólicos de su contexto.

Para la creación de las piezas iniciales, se escuchó cada una de las piezas musicales seleccionadas, luego, como parte de la documentación previa de sinestesia música y la escucha activa se generó la propuesta para la creación de las piezas gráficas. Sumado a ello, se tuvo presente la danza del ritmo respectivo, así como su coreografía y pasos básicos como dinámica conectada con la música.

En los grupos de gimnasia para el adulto mayor y grupos de danza barriales, se incentiva a las comunidades de los diferentes barrios, ritmos y bailes folclóricos como herramienta de movimiento corporal y de apropiación social y cultural.

Parte de la documentación para la identificación de patrones de las danzas y ritmos antioqueños se dio a partir de las memorias del proyecto; *Danza Paisa*, que por medio de videos ilustran la información relacionada con las danzas, historia, pasos y todo lo que concierne a la coreografía, este proyecto fue apoyado por el programa de estímulos "Comparte lo que Somos" del Ministerio de Cultura.

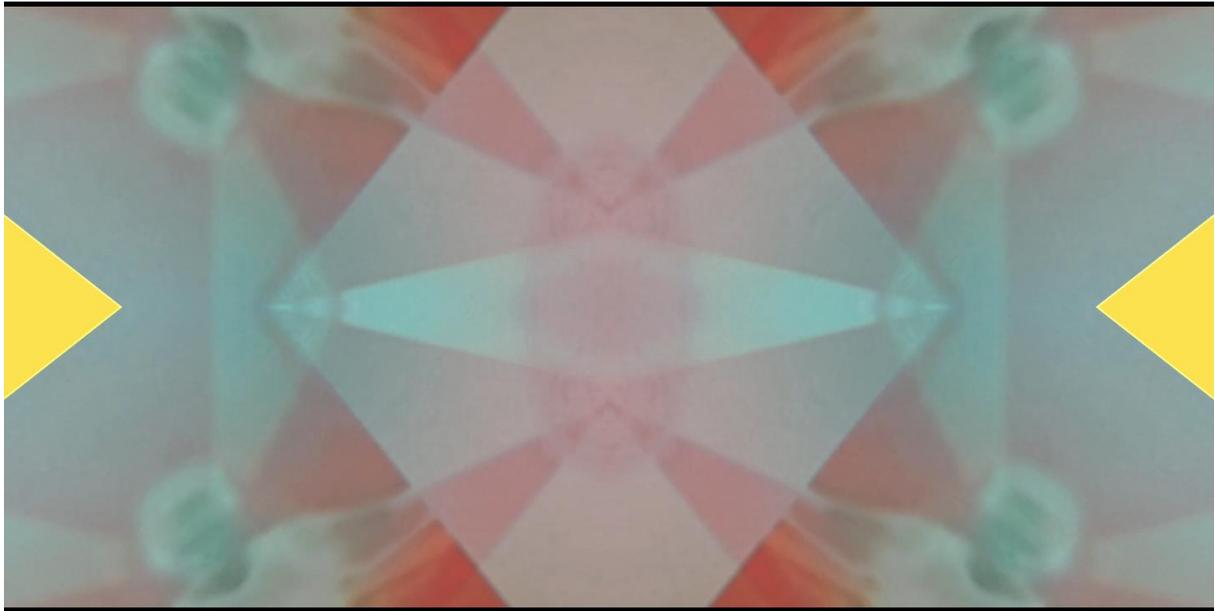

Ilustración 13 Experimentación Fractal I

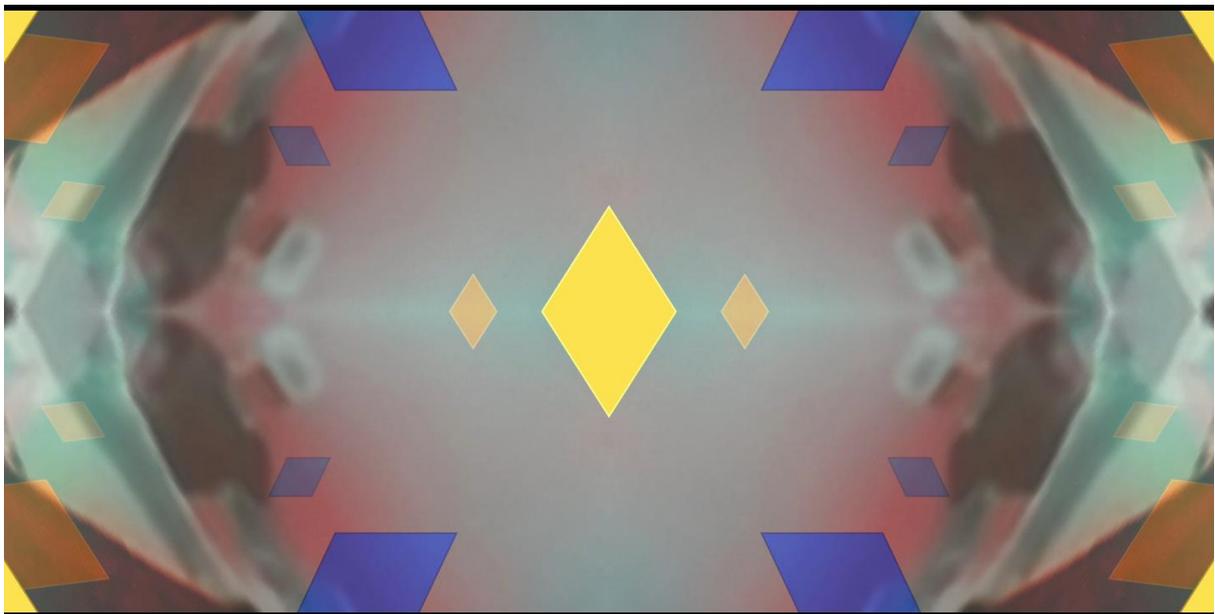

Ilustración 14 Experimentación fractal II

En el siguiente link se encuentra el resultado de la primera experimentación a partir del video de danzas.

<https://drive.google.com/drive/folders/1tVMaGAZ1RPB6JjaJyVGhdX7uxYbKGdpj?usp=sharing>

3.2. Fase 2, de exploración plástica y sensorial.

Como parte del acercamiento a la aplicación de una sinestesia por parte de la comunidad, se realiza un taller de bordado sobre fotografía, que surge de un conocimiento personal que permite que los participantes puedan aplicar formas y colores sobre elementos táctiles como las fotografías.

En esta fase se realizaron indagaciones con la comunidad para establecer espacios de experimentación a través del bordado sobre fotografías, técnica novedosa respecto a la aplicación de una técnica conocida como el bordado, en este caso sobre fotografías, de forma que los participantes habitantes del barrio Manrique aprendan sobre esta técnica en la que podrán aplicar mejoras artísticas sus fotos o postales personales y en donde finalmente se les invitará a realizar la aplicación de lo aprendido sobre fotografías llevadas por la estudiante de artes en forma de capturas de video resultado de la fase anterior de experimentación digital (Experimentación fractal). Este primer taller se ejecutó en la casa de la cultura de Manrique; allí, bajo el consentimiento de los participantes de la investigación que realizaron un bordado sobre estas fotos entregadas de forma libre seleccionando hilos de diferentes colores a disposición.

Ilustración 15 Ejercicio bordado sobre fotografía

3.2.1 Taller de bordado con la comunidad de Manrique

Se realiza un taller de Bordado sobre fotografía en la comunidad de Manrique en la casa de la cultura Manrique, epicentro de actividades culturales del barrio y del club de bordado, de modo que sea posible realizar la socialización de este conocimiento de bordado sobre fotografía para trabajar los colores y las formas que relacionan la comunidad frente a la propuesta de fotografías presentada.

La iniciativa surge al conversar con la coordinadora de la casa de la cultura donde le propongo realizar un espacio de taller y le comento que esto sería en el marco de mi tesis de grado, entonces comenzamos a programar el día y la duración del taller.

Una semana después se envían a producción las piezas promocionales de la actividad y una semana antes del taller se envía la convocatoria por WhatsApp al grupo de bordado y a los grupos de WhatsApp de la casa de la cultura.

Este taller que se realizó el sábado 21 de agosto de 2021, contó con mujeres de diferentes edades: adultas y adultas mayores, allí las participantes aprendieron algunos bordados básicos y luego se realizó la aplicación de este conocimiento sobre algunas postales y fotografías de ensayo.

Línea de Formación

BORDADO SOBRE FOTOGRAFÍA

Taller presencial de bordado en fotografía de una sola sesión. El taller propone un espacio de encuentro donde se darán a conocer diversas posibilidades para intervenir sobre el papel mediante el bordado.

Sábado 21 de agosto
Hora: 10:00 am a 12:00 m

#NosMueveLaCultura
CDC Manrique

Inscripción a través del formulario que acompaña esta publicación.

Red **C A T U L** Aquí vive la cultura

Alcaldía de Medellín

Ilustración 16 Invitación virtual taller de bordado

Posteriormente se socializa con las usuarias que me encuentro en trabajo de grado y que este taller hace parte del proceso de mi tesis y las invito a que participen interviniendo voluntariamente unas fotografías que son unas capturas de pantalla de la animación que realicé para el trabajo de grado.

Al finalizar el taller algunas de las participantes alcanzaron a intervenir estas fotografías libremente, luego de firmar el respectivo consentimiento informado.

Registro de encuentro del primer taller de Bordado.

<https://drive.google.com/drive/folders/14tVE60lf9B2lcss3SBYl3Ofrc30BAhAL?usp=sharing>

3.2.2 Taller de bordado en Unidad de vida articulada (UVA) de la alegría

Posteriormente el 30 de septiembre de 2021, realizó una transferencia de conocimientos por medio del taller de bordado sobre fotografía en la UVA (unidad de vida articulada) la alegría, en este espacio abierto y gratuito de la comunidad perteneciente a la fundación EPM, suelen

participar de diferentes actividades personas pertenecientes a la comuna 3 especialmente de los barrios Manrique el pomar, Santa Inés y campo Valdés n. 2

Ilustración 17 Taller Bordado sobre fotografía

Diseño metodológico del Taller de bordado sobre fotografía

NOMBRE ACTIVIDAD/PROCESO	Bordado sobre fotografía
RESPONSABLE DEL DISEÑO	Olga Janeth Marin

TIPO DE ACTIVIDAD	TALLER
PÚBLICO OBJETIVO	Adultos
DURACIÓN (Total horas)	3
DURACIÓN (Total sesiones)	1
No. PARTICIPANTES	15

OBJETIVO	Realizar una manualidad que permite resaltar formas de las imágenes a través del bordado para el mejoramiento estético de este.

PRINCIPALES CONTENIDOS	Bordado, fotografía, técnicas, artística.

CONCEPTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS	Es importante encontrar espacios de esparcimiento y de desarrollo de las actividades artísticas de cada individuo por lo que es importante ofrecer cursos que permitan esto, la actividad de bordado permite tener una gran atención de los detalles. Los videos explicativos se encuentran en esta carpeta de Google drive: https://drive.google.com/open?id=1Z8j5x3iTYF0SMnzAAS0XMkoSwwGHs1RM , realizados por Marina Cerruti.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS	Activación de saberes previos	Educación en contexto	Construcción de conoc. a partir de la Experimentación	Construcción del conoc. a partir del arte

SESIÓN	DURACIÓN	DESCRIPCIÓN POR MOMENTOS
1	3 horas	Momento 1. Saludo y Bienvenida (5 min) Saludo de bienvenida. Momento 2. Actividad rompehielo (10 min) Presentación del Mediador, presentación del taller , compromisos de tolerancia y respeto. Momento 3. Exploración de saberes previos (5 min) ¿Qué es el fotobordado? ¿Alguno de los participantes tiene experiencia con el bordado? ¿Qué tipos de bordados existen? Momento 4. Explicación del tema y la actividad a realizar (10 min) Introducción a los hilos especiales para la realización de fotobordado, explicación y muestra de las agujas ideales para esta técnica. (Agujas N.8 y aguja N.1 donde la aguja es pareja) Contextualización y presentación de ejemplos de este tipo de manualidad. Momento 5. Espacio de experimentación o creativo (200 min) Entrega de los materiales por parte del mediador a los distintos participantes. Lanas, hilos, Aguja N.8, foami tamaño carta, tijeras, alfiler. Explicación de la primera técnica de punto atrás. Video explicativo: https://drive.google.com/open?id=1Yvxub iqOBkY738 duilR6pl tq54SPS-

		Explicación de la primera técnica de cordón. Video explicativo: https://drive.google.com/open?id=1cmgyFw3AeI2rqHLC4QMzsjDvQSPjdVn3 Explicación de la segunda técnica de enlazado. Video explicativo: https://drive.google.com/open?id=1oGDT5dJdP9uTo6eLpSDBPzJcOAoL3EdV Explicación de la tercera técnica de cadena. Video explicativo: https://drive.google.com/open?id=1eVLTsm1uYiWiKnhhEhVbq3pp4ToNF0gk Explicación de la tercera técnica de margarita. Video explicativo: https://drive.google.com/open?id=13ZKKqjb_laYNbdewYF0g6DE2eIrH2eXQ Se realiza la aplicación de estas en las fotografías según el deseo de cada participante. Se les realiza acompañamiento durante toda la sesión. Momento 6. Realimentación y despedida (10 min) Socialización y conclusiones de la sesión

A los habitantes de Manrique la 45 les gusta participar de actividades que les permita aprovechar su tiempo libre por medio del aprendizaje de temas de utilidad y esparcimiento, que además como lo han manifestado en algunas ocasiones, de preferencia la casa de la cultura Manrique les permite el encuentro con otros.

El arte forma parte de nuestro ser y ayuda a la interrelación de las personas, podemos captar sensaciones que reflejen diferentes temáticas que relacionamos con experiencias de nuestro patrimonio intangible (González · 2020 pág. 5)

Estos espacios permiten la apertura a nuevas formas de trabajar las expresiones artísticas de cada participante.

El punto de unión son las ganas de aprender a través de nuevos estímulos artísticos y dejarse llevar por realidades hasta ahora no exploradas a nivel individual. Uno de los aspectos que más valoraron fue el poder expresar lo que uno siente y dejar a los demás que expresen sus propias realidades, llegando a un grado de aceptación del otro y el respeto hacia ideas diferentes. (Olaya Gonzales 2020 Pag 5)

El barrio Manrique como referente cultural y patrimonial tiene elementos para trabajar en torno a la memoria histórica gracias a los cambios que han surgido a través de los años. Estas actividades permiten afianzar el trabajo en grupo e indagar en diferentes capacidades artísticas por parte de la comunidad.

3.2.3. Encuentro de tejedoras de la ciudad

Diferentes tejedoras de la ciudad comentan sus experiencias y voluntariados en un evento convocado por la casa de la cultura Manrique en algunos ciclos de talleres en el año 2021.

La conversación guiada por una artista de la ciudad y se orienta a las emociones que les despierta tejer a estas mujeres, esta conversación permite encontrar puntos en común como: la compañía, el desahogo por medio del tejido, la mejora del ánimo.

Las profesoras se refieren a enseñar a tejer como: *sanar el alma*.

Reunirse alrededor de una mesa, conversar, escuchar música mientras tejen es importante.

Me presento ante todas ellas y comento acerca de mi interés en repetir un taller de bordado sobre fotografía para todas aquellas que les interese esa nueva técnica como una forma de generar nuevos espacios de aprendizaje para la comunidad a partir de estas experiencias.

Ilustración 18 Encuentro de tejedoras.

3.3. Fase 3, de exploración sonora-musical

Se realiza una exploración sobre los sonidos del barrio Manrique central, enfatizando espacios públicos en donde se apoyen de la música como acompañamiento del lugar, para identificar la multiplicidad de géneros que representan las inclinaciones más actuales en términos de gustos musicales de la comunidad, específicamente de Manrique la 45.

Registro de paisaje sonoro de Manrique central (insumo para la obra):

<https://drive.google.com/file/d/1UD7spU6JW36xeJxwg4gOk5NKNFiPWmZ0/view?usp=sharing>
[ng](#)

Registro de preguntas a Tayson. Habitante del barrio vendedor de música desde hace más de 20 años.

<https://drive.google.com/file/d/16TEotEGX36mauzWwK1rL0-oRc7-Ki3Pl/view?usp=sharing>

Esta indagación reflejó la multiplicidad de géneros musicales que se escuchan en el barrio, donde no solo los géneros más populares que se transmiten en las radios locales son los que predominan, sino que cada vez más aparecen nuevos géneros y situaciones cotidianas que complementan el paisaje sonoro del barrio.

3.4. Fase 4, de exploración plástica 2

En esta fase indagué acerca de lo sensorial aplicado en mi barrio, para ello desarrollé ejercicios a partir de preguntas:

3.4.1. ¿Cuál es el olor de Manrique?

A partir de la ayuda de mi tía que vive cerca de mi casa realizo una exploración sobre el entorno en este caso como habitantes del barrio aplicar la escucha activa en medio de diferentes estímulos sensoriales, al ser conscientes de los múltiples olores de un parque o una calle principal, surgen descripciones como: huele a naturaleza- árboles, huele a sudor de caballo, loción, café, comida, pescado, empanadas.

En este audio se puede identificar los diferentes olores que percibe mi tía en el barrio Manrique, en donde se refleja la importancia de estar en el momento presente para percibir estas sensaciones.

<https://drive.google.com/file/d/1-DgfKQFLUwrvW1oo76vL9Spxt7BRGyOk/view?usp=sharing>

3.4.2. ¿Cuál es el color de Manrique?

Para este ejercicio indague por la pregunta a la comunidad que participó en el taller de bordado, así como con vecinas del barrio.

Luego de preguntarles que color les relacionaba a Manrique, en algunos casos mencionaban al color naranja porque Manrique es: *energía pura*.

Otra tejedora, indicaba que simbolizaba al color amarillo por: *la esperanza de un mañana*; otra versión refería al color verde porque: *significa armonía, prosperidad, salud, generosidad y naturaleza*.

Una vecina que vive al frente de la iglesia de las misericordias, famosa en Medellín refiere al barrio como el color de la iglesia: gris, azul o blanco, al ser la iglesia lo primero que ve cuando sale de su casa y que tiene estos colores.

El color azul y morado son los colores que relaciona otra participante, le recuerda a la casa gardeliana y al tango.

En muchas de las respuestas se revela el sentido de pertenencia por el barrio.

Para este primer acercamiento, los colores de Manrique son:

- Azul cielo: Serenidad, hogar, pertenencia, tranquilidad, confort.
- Verde claro: Naturaleza, armonía, esperanza.
- Amarillo claro: alegría.
- Naranja claro: energía.

Otras definiciones eran importantes tenerlas en cuenta, para ver otras relaciones y propuestas que presentan los colores, para esto según las investigaciones de psicóloga Eva Heller los colores tienen estas relaciones:

Amarillo

Es necesario resaltar que, este color es preferido por las personas de tercera edad, debido a que aporta positivismo, optimismo, regocijo y percepción de diversión, pero no sólo eso, ya que puede llegar a significar todo lo opuesto como, desconfianza, envidia, egoísmo, celos.

Azul

En la Psicología del color de Eva Heller, nos encontramos con que este color es muy particular, debido a que es uno de los colores que no destaca ningún tipo de afecto, ni mente negativa, por el contrario, tienen que ver tradicionalmente a la amistad, al compañerismo, a la ayuda entre sí, a la dignidad y a la seguridad.

Verde

Entre toda la gama, este color, inspira felicidad, alegría para el ser humano, además puede ser equitativo. Por otra parte, está vinculado abiertamente con el paisaje, la ilusión y la energía. (Lamentepoderosa.s. f.)

De esta manera podemos ver como algunos de los habitantes relacionan el color de Manrique con emociones positivas de cada uno de esos colores con que lo perciben.

Para mí pensar en el color de Manrique me produce un sentimiento de densidad a partir de todas mis vivencias como habitante durante toda mi vida; ésta la represento por medio del color dorado por el que me cuestiono durante esta exploración.

Al indagar entre diferentes conceptos y significados que podría dar la psicología frente a este color, encuentro dos definiciones cercanas a lo que representa para mí: la permanencia, calidez. Al mismo tiempo siento como otros colores lo acompañan como el color hueso y el color ocre.

Ilustración 20 Colores de Manrique I

Ilustración 19 Colores de Manrique II

Ilustración 21 Foto desde mi ventana

3.5. Fase 5, Explorando el sentido simbólico

En la búsqueda por un concepto importante para este trabajo que es la identidad, revise un poco mi historia familiar para conectar con la identidad musical familiar.

Encontré algunos patrones de parte de mi abuelo y de uno de mis tíos que falleció en abril del 2021, ambos almacenaban objetos valiosos o bienes musicales como discos de vinilo que terminaron siendo carcomidos por un ambiente deteriorado como lo es la humedad, siendo objetos que podrían perdurar un poco más en otras condiciones.

Posteriormente al ver estos discos de vinilo en mi visita al pueblo de Palermo Támesis donde vivía mi tío Nevio, me di cuenta de que la música que él escuchaba, la fue coleccionando de amigos y familiares, estas contienen dedicatorias, por lo que la música iba más allá de una forma de entretenimiento, es el registro de momentos, de cómo estos objetos representaban una intención, un mensaje, un regalo que perdurará, por lo que al ver como si no actuaba estos discos serían eliminados, muchos de ellos o su gran mayoría siendo muy difíciles de conseguir en la actualidad.

Otro tío muy importante Gregorio y que falleció 5 días antes que mi tío Nevio el 12 de abril de 2021, también fue muy aficionado a escuchar música y coleccionar radios.

Otro Tío es Jhon el mago, representa esa conexión con alguien místico, del que no tengo noticias muy seguido pero que representa esa búsqueda de la identidad, generando diversos tipos de emociones.

3.5.1 Bailes en vivo de Manrique la 45

Al presenciar una presentación de baile en vivo en mi barrio en 2021 durante el proceso de la realización de la obra, he podido apreciar nuevos momentos de expresión, así como los gestos que acompañan a los bailes más modernos. Allí el grupo de salsa la pregonera realiza su show musical en vivo. Los habitantes del barrio que nos encontramos en el espacio cultural asentimos con la cabeza a los ritmos.

Me hago consciente de cómo las letras de la salsa y el mambo hablan de vivencias personales con su pueblo y como también en sus letras se disfruta el ritmo de su son.

Escuchando esta música, la sentíamos bailando desde nuestras sillas. Allí el cuerpo a través de los sentidos quiere exteriorizar lo que cada sonido y ritmo representa en su mente y emociones, con aplausos se complementa el ritmo.

Aquí comprendí mejor lo que Aaron Copland se refería acerca de que la música es la más apasionada de las artes.

Registro de presentación musical en el barrio Manrique.

<https://drive.google.com/file/d/10Inw7dSHMIPQeWHdDXipoTtOXrgCzrd3/view?usp=sharing>

3.6. Fase 6, de exploración plástica

Para la obra realicé un ejercicio de video tipo fractal con el apoyo del registro de baile de mi tía, (mi tía ha sido una persona muy importante como una segunda mamá y ha sido muy

bonito que haya encontrado en el baile una nueva forma de relajarse y estar bien) y su grupo de danza desarrolla nuevas habilidades cada semana que se reúnen en la casa de la cultura Manrique.

Ilustración 22 Registro baile I.

En el audio para la pieza final trabajé en un inicio con la música de fondo que utiliza el registro del grupo de baile de mi tía, modificándolo con las herramientas digitales y combinándolos con paisajes sonoros de mi barrio, configurando así una mejor decisión sonora de la obra.

Ilustración 23 Registro baile II

Como complemento a la exploración análoga de materiales, estructuras se sigue a la par con la experimentación digital para generar una aplicación que permita modificar colores, así como sus propiedades de saturación, transparencia etc para que en la exposición final los espectadores puedan reconocer mejor la interacción de las formas y la música en la obra.

3.6.1. Animación digital de fractales

En esta fase se experimenta con programas de edición y animación digital para conectar archivos de video de danza de la comunidad con fractales, formas y colores que permitan representar mejor la multiplicidad de sensaciones que pueden generar diferentes espacios dentro de las piezas musicales.

Se experimenta con la herramienta After effects, la configuración de efectos tipo fractal a partir de un archivo base, un video de una coreografía de danzas típicas en la que participa mi tía y que sus ensayos son realizados en la casa de la cultura de Manrique.

Ilustración 24 Frame de video.

Video completo:

<https://drive.google.com/file/d/1WaN9vAfhkcsbhzCjUwxRCVQSTSAIwn1N/view?usp=sharing>

g

3.7. Fase 7, Montaje y circulación

En base a las particularidades de los espacios pensados inicialmente abiertos al público en el barrio Manrique se realizó la adecuación para el montaje de la obra y su circulación en la corporación cizne, casa de la cultura Manrique y diferentes lugares donde sea posible.

El montaje de la obra se desarrolló como una exploración constante del espacio y sus posibilidades para la proyección de la animación, esta animación como elemento clave y central.

Como parte del proceso de aprendizaje para el montaje, participé en el taller-laboratorio con la artista Marcela Calderón: *emplazamiento - pensamiento espacial - Diseño y planeación para exhibiciones de arte*.

En este laboratorio de dos sesiones por medio de ejemplos de algunas obras de arte de artistas colombianos como extranjeros, se revisaron los conceptos de instalación, site specific y non site specific; en la segunda sesión cada uno presentó una imagen de su obra en proceso, todas muy diversas pero que en cada una de ellas había posibilidad de explorar el espacio.

En el caso de mi obra para el momento en el que se encontraba se hicieron unas sugerencias como: en lo técnico mirar el tema del videobeam y de la calidad del video, en lo formal el equilibrio del espacio, así como una invitación a pensar cual sería el recorrido y el sentido del mismo.

Finalmente se llegaron a unas reflexiones como: la importancia de la idea y como esta puede llegar a primar por encima de las técnicas y la gente. Como artista tener un equilibrio entre sinceridad y disciplina y volver a la simplicidad, determinar qué cosas van y que no de ser necesario así como anticiparse a las conexiones que puedan hacer otras personas o el público ante la obra final.

3.7.1. Registros de la pieza u obra artística:

Ilustración 25 Registro de obra, primeras propuestas

Ilustración 26 Frame de video fractal

Ilustración 27 Registro de obra II

La obra continuó evolucionando y después de conocer algunos referentes que permitan dar luz sobre materiales más adecuados para presentar el color dorado dentro de un espacio sensorial, esta pieza clave permitió darle importancia al video que condensa el resultado de la investigación, se utilizan cortinas doradas de yacard y de seda, comunes en muchas casas del barrio Manrique central y de la ciudad en general.

Se experimenta con la estructura y se hacen diferentes pruebas de proyección en la oscuridad, dándole un protagonismo total a la proyección, definiendo entonces que estas condiciones permitían al espectador tener un mayor enfoque en la proyección y en el sonido al no tener otros distractores, siendo esta la forma más adecuada para presentar la obra.

Ilustración 28 Registro de obra III

Ilustración 29 Registro de obra IV

Video registro del proyecto de grado: [Registro proyecto de grado.mp4](#)

Ilustración 30 Registro de obra V

Ilustración 31 Registro de obra VI

Ilustración 32 Registro de obra VI

Finalmente se logra una instalación compuesta por una estructura que permite establecer un espacio rodeado de cortinas doradas de seda, en la cual se realizará la proyección de la animación de fractales así como de la reproducción del sonido y música que lo acompañan. Se llega a este resultado luego de establecer conexión entre el material de la seda que a la vez es de color dorado (color que refiere a Manrique para la artista) como un espacio en el que el espectador puede interactuar con las cortinas y al tiempo por la importancia de tener esta configuración espacial para la proyección del resultado audiovisual. Además se amplía la posibilidad para ser presentada en otros espacios cercanos y complementarse con talleres de bordado sobre fotografía que exploran los conceptos de la obra.

4. Conclusiones

El barrio Manrique por su historia y su actual actividad social y cultural permitió la indagación y experimentación sobre la relación sonido-color, derivando en el desarrollo de la obra: los sonidos y colores de Manrique.

En la obra, por tanto, el sonido tuvo un papel muy importante, debido a que es el hilo conductor de los géneros musicales más escuchados del barrio, de las historias que cuentan los habitantes mientras conversan por sus calles, de los temas de interés y sus relaciones, al tiempo que permitió realizar una investigación familiar y del contexto donde habito como proceso de memoria personal.

El proceso de investigación permitió considerar las herramientas de la sinestesia como una valiosa herramienta para la investigación artística; la obra permitió esto por medio de la indagación de la conexión sonido-color y las sensaciones que derivan hacia una experimentación visual de estas.

En el contexto inicial pude tener un panorama de la sinestesia musical desde diferentes áreas de conocimiento, al mismo tiempo pude aplicar una indagación del contexto local a través de las experiencias de la comunidad de Manrique en Medellín respecto a la danza, la música y del papel de estas en su cotidianidad.

El acercamiento a diferentes técnicas artísticas permitió buscar la mejor manera de plasmar la relación sonido-color y danza, llegando a combinar técnicas y formatos de la mano de las posibilidades que brindan las herramientas tecnológicas para sincronizar las formas y los sonidos y de la exploración de la espacialidad para presentar la obra al público.

La exploración sonora permitió encontrar matices variados en el barrio Manrique, el sonido ambiente, los diferentes géneros, permitieron entrever el paisaje sonoro que compone el barrio.

En el momento de ahondar por nuevas formas de interacción sensorial por el color y olor de Manrique, se amplió el espectro de información sensorial para la identificación de características propias del barrio, a la par se conocieron las opiniones de la comunidad del barrio respecto al color que les relaciona a Manrique.

En los ajustes finales de la obra y de explorar diferentes propuestas frente a la investigación, como solución final de la obra, se llevó a cabo una proyección de animación de fractales sobre cortinas doradas, derivando en la realización de una exposición de la propuesta en el Barrio Manrique central en el que el espectador pueda reconocer aspectos familiares de su barrio y a la vez interactuar con esta propuesta sensorial.

5. Referencias Bibliográficas

Cepeda H. (2019). Los orígenes sociales del bambuco colombiano: historia de una disputa ideológica zanjada por la industria musical estadounidense. Recuperado de https://www.academia.edu/43326735/edici%C3%B3n_acad%C3%A9mica

Copland, Aaron (1994). *Cómo escuchar la música.* (2ª ed.) España: Fondo de Cultura Económica.

Pamuk, O. (2010). *Me llamo Rojo.* España: Debolsillo.

Español, Silvia (2008). La entrada al mundo a través de las artes temporales. *Estudios de Psicología*, 29 (1), 81-102. [La entrada al mundo a través de las artes temporales \(aacademica.org\)](https://www.aacademica.org)

Julián Pérez Porto y Ana Gardey. 2018. Definicion.de: Definición de desarraigo (<https://definicion.de/desarraigo/>)

González, F. Mayo (2014). El arte sinestésico y sus dispositivos Una breve exploración histórica. Recuperado de <http://www.reibci.org/publicados/2014/mayo/4567425.pdf>

La 45 - Manrique [Programas Teledellín] Teledellín (2021, Mayo 19). <https://youtu.be/NsKAsvog5Ak>

Baird T. (2004). Consideraciones generales sobre la sinestesia audiovisual y representaciones de percepciones sonoras en la pintura contemporánea <https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/1261/00.INTRODUCCION.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Lamentepoderosa. (s. f.) La psicología del color de Eva Heller y su significado. Recuperado de:

<https://minimanual.com/psicologia-del-color-de-eva-heller/>

Layden, T, (2005). Aportaciones teóricas y prácticas sobre la sinestesia y las percepciones sonoras en la pintura contemporánea. Recuperado de:

<http://hdl.handle.net/2445/36687>

Salas J (2015): Sinestesia y arte. Hacia la auto investigación creativa, Josefa Salas Vilar.

Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=56231>

Subirats F. (2008) Los Chakras, el color y la música. Recuperado de

<https://sobrecolor.es/blogspot.com/2008/09/12-tonos-12-colores-12-canciones.html>

Ztudio 85. [Ztudio 85]. (2020, Noviembre 28). Taller: Pintando La Música. [Archivo de video].

Recuperado de <https://youtu.be/n801Qfaj1SM>

6. Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 Carrera 45, Av Carlos Gardel.....	8
Ilustración 2 Rueda de color propuesta por Newton, Imagen obtenida de: https://www.jotdown.es/2013/10/cromopianos-organos-de-color-y-cromatofonos-asi-fracaso-la-musica-para-los-ojos/	16
Ilustración 3 Scriabin's Prometheus: Poem of Fire. Imagen obtenida de https://youtu.be/V3B7uQ5K0IU	17
Ilustración 4 Las notas y los colores de Scriabin. Imagen obtenida de: https://www.discocuadrado.com/2015/05/escuchar-en-colores.html	17
Ilustración 5 Caricatura del padre Castel con su clavicémbalo ocular por Charles Germain de Saint Aubin (1721-1786)	18
Ilustración 6 Hear he painting Play a Kandinsky https://artsandculture.google.com/experiment/sgF5ivv105ukhA	19
Ilustración 7 Composition VIII Kandinsky. 1923, Solomon R. Guggenheim Museum, New York. Imagen obtenida de: https://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/kandinsky/	20
Ilustración 8 Ilustración 6 Stellar sonata. Allegro Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Imagen obtenida de: https://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_Sonata	20
Ilustración 9 Critchley - 1977, llamada Wood de 1936 imagen obtenida de http://www.iacat.com/Revista/recreate/recreate07/Seccion3/3.%20sinestesia%20audiovisu%20al%20y%20m%C3%BAsica%20en%20la%20%20pintura%20contempor%C3%A1nea.pdf	24
Ilustración 10 Antes de Kandinsky: el caso de Hilma af Klint — IBERO 90.9 imagen tomada de ibero909.fm	25
Ilustración 11 Antes de Kandinsky: el caso de Hilma af Klint — IBERO 90.9 imagen tomada de ibero909.fm	25
Ilustración 12 Rueda de emociones de Robert Plutchnik	26
Ilustración 13 Experimentación Fractal I.....	30
Ilustración 14 Experimentación fractal II.....	30
Ilustración 15 Invitación virtual taller de bordado.....	33
Ilustración 16 Ejercicio bordado sobre fotografía.....	31
Ilustración 17 Taller Bordado sobre fotografía.....	34
Ilustración 18 Encuentro de tejedoras.	39
Ilustración 19 Colores de Manrique I.....	42
Ilustración 20 Colores de Manrique II.....	42
Ilustración 21 Foto desde mi ventana.....	43
Ilustración 22 Registro baile I.....	45

Ilustración 23 Registro baile II	45
Ilustración 24 Frame de video.	46
Ilustración 25 Registro de obra, primeras propuestas	48
Ilustración 26 Frame de video fractal	48
Ilustración 27 Registro de obra II	49
Ilustración 28 Registro de obra III	50
Ilustración 29 Registro de obra IV	50
Ilustración 30 Registro de obra V	51
Ilustración 31 Registro de obra VI	51
Ilustración 32 Registro de obra VI	52