

Sin-fonía. Reinterpretación musical visual

*Sin-fonía.
A visual musical reinterpretation*

IMÁGENES_IMAGES: MARÍA JOSÉ RIVERA

¿CÓMO PERCIBEN LA MÚSICA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA? EL PROYECTO SIN-FONÍA SE CENTRA EN DOS PILARES FUNDAMENTALES: LA BÚSQUEDA Y CREACIÓN DE UN SISTEMA VISUAL-SENSORIAL DESTINADO A LA COMUNIDAD SORDA, Y LA REINTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE MUSICAL A TRAVÉS DE UNA EXPERIENCIA MULTIMODAL INMERSIVA PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS COMUNIDADES.

THE SIN-FONÍA (NO-SYMPHONY) PROJECT AIMS TO ADDRESS THE ISSUE OF HOW PEOPLE WITH HEARING DISABILITIES PERCEIVE MUSIC. IT HAS TWO MAIN OBJECTIVES: FIRSTLY, TO RESEARCH AND DEVELOP A VISUAL-SENSORY SYSTEM THAT IS TAILORED FOR THE DEAF COMMUNITY; SECONDLY, TO CREATE AN IMMERSIVE MULTIMODAL EXPERIENCE THAT REINTERPRETS MUSICAL LANGUAGE TO PROMOTE INCLUSION AMONG ALL COMMUNITIES.

ALUMNA / STUDENT
 María José Rivera
MENCIÓN / MAJOR
 Diseño Gráfico / *Graphic Design*
AÑO / YEAR
 2022
TUTORES / TUTORS
 Catalina Cortés / Jonathan Bravo

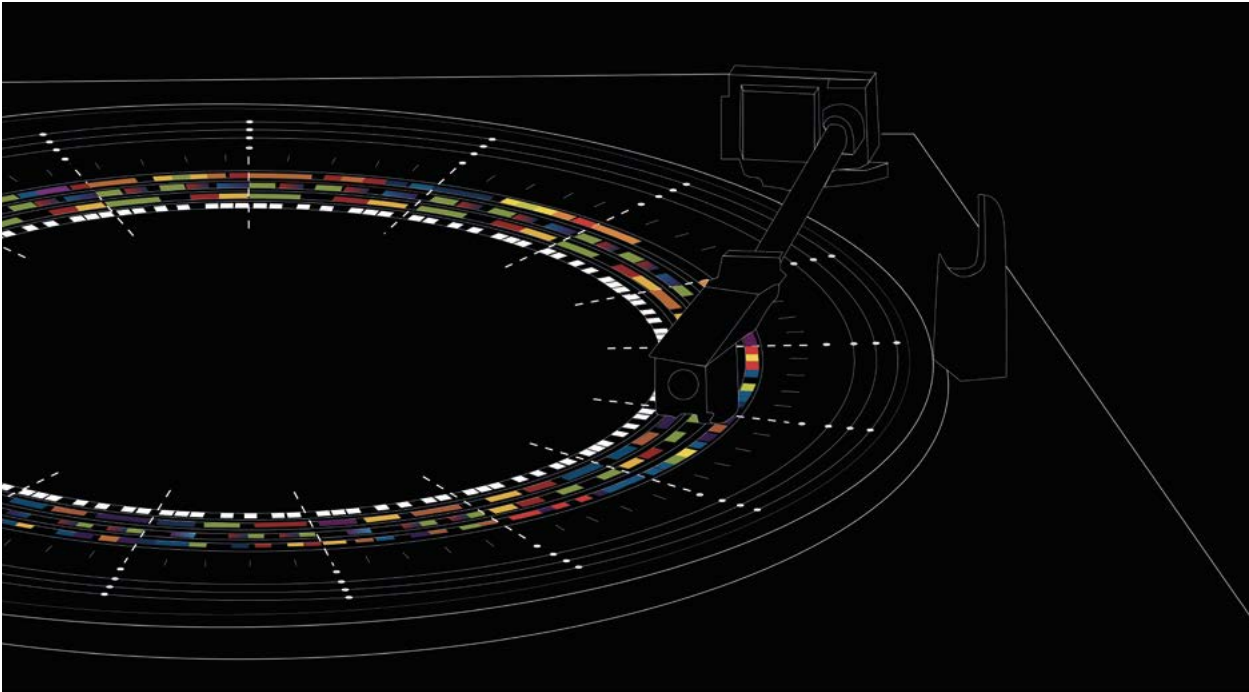
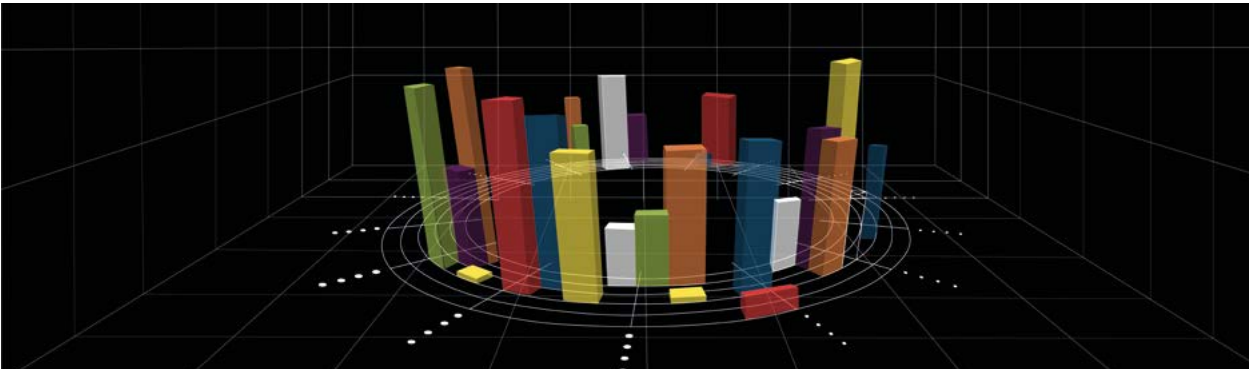

Fig. 1 y 2. Mapa musical del reconocido cuarteto de jazz y su canción Take Five
 demostrando su instrumentación: saxofón alto, piano, contrabajo y batería.
Figs. 1 & 2. A musical map of the renowned jazz quartet and their song Take Five
 demonstrating its instrumentation: alto saxophone, piano, double bass, and drums.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La música ofrece información y entretenimiento que, lamentablemente, no está al alcance de todos los miembros de nuestra sociedad. Las personas con discapacidad auditiva o hipoacusia se encuentran excluidas de los beneficios y efectos que la música tiene en el desarrollo humano. En consecuencia, este grupo de la población necesita acceso a información que le permita comprender las diferentes variables musicales y experimentar los beneficios de la música. En este contexto, el proyecto Sin-fonía se enfoca en la reinterpretación visual de la música y propone un sistema visual-sensorial para la comunidad sorda. Así, la música, inaccesible para las personas con discapacidad auditiva, se aborda como un fenómeno multimodal que involucra imágenes, sensaciones táctiles y movimiento.

La iniciativa busca estimular visualmente la comprensión musical y diseñar una experiencia inmersiva que promueva la inclusión social. Mediante un sistema gráfico de mapas que decodifican los parámetros musicales, Sin-fonía facilita la comprensión y apreciación de la música mediante la vista. No se trata de una partitura alternativa, sino de una representación visual de la experiencia auditiva.

La iniciativa promueve nuevas formas de interpretación musical visual y busca generar en la comunidad sorda un sentido de pertenencia a la sociedad. El objetivo es fomentar una sociedad inclusiva en la que todos tengan acceso a los beneficios y la belleza de este arte.

Al comprender los modos y estilos de vida de las diferentes comunidades, seremos capaces de adquirir consciencia y empatía para poder generar espacios y experiencias accesibles para todos. ❶

PROJECT DESCRIPTION

Music provides information and entertainment that, unfortunately, is not available to all members of our society. People with hearing impairment or hearing loss are excluded from music's benefits and effects on human development. Consequently, this population group needs access to information that enables them to understand the different musical variables and experience music's benefits. In this context, the Sin-fonía project focuses on the visual reinterpretation of music and proposes a visual-sensory system for the deaf community. Thus, music, inaccessible to deaf people, is approached as a multimodal phenomenon involving images, tactile sensations and movement. The project aims to enhance musical comprehension by creating an immersive visual experience that promotes social inclusion. It employs a graphic map system that decodes musical parameters, allowing people to appreciate and understand music through sight. It's important to note that Sin-fonía is not an alternative score but rather a visual representation of the auditory experience. Sin-fonía promotes new forms of visual music performance and gives the deaf community a sense of belonging to society. The objective is to foster an inclusive culture in which everyone can access this art's benefits and beauty. By understanding the ways and lifestyles of different communities, we will be able to generate awareness and empathy to create spaces and experiences that are accessible to all. ❶

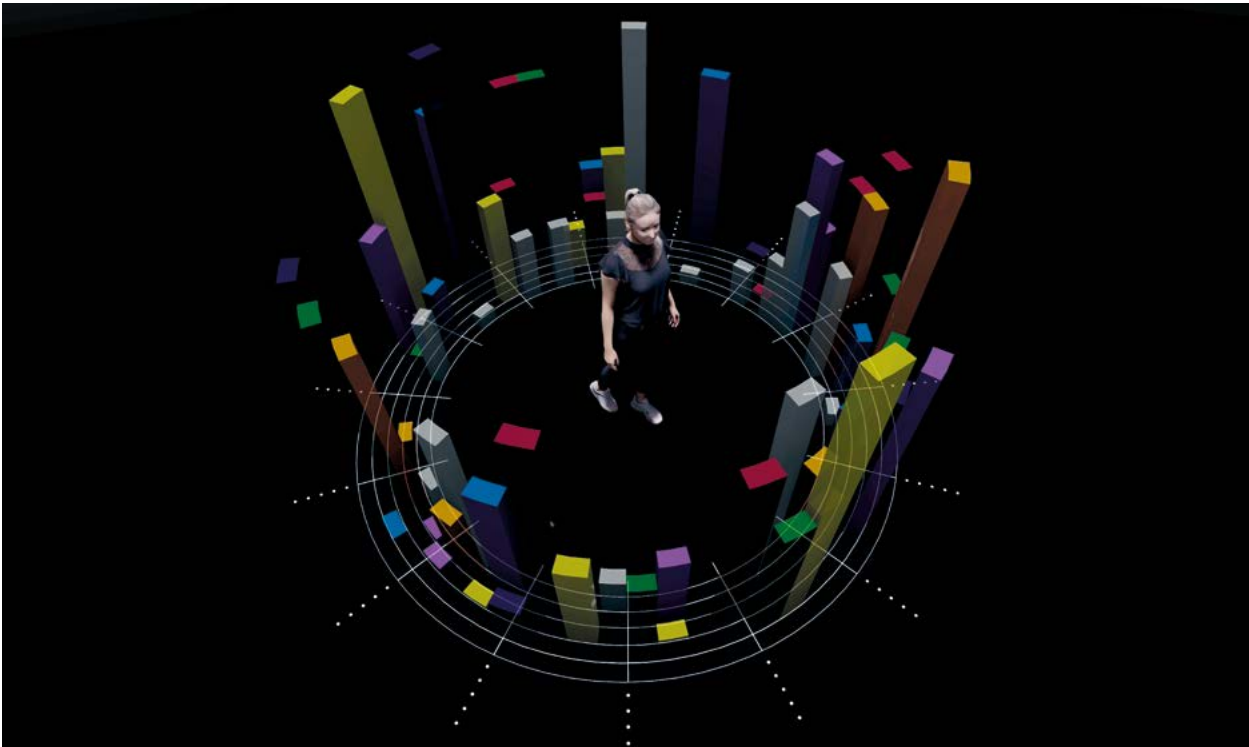

Fig. 3. Visualización del usuario dentro de la experiencia inmersiva.
Fig. 3. User visualisation within the immersive experience.

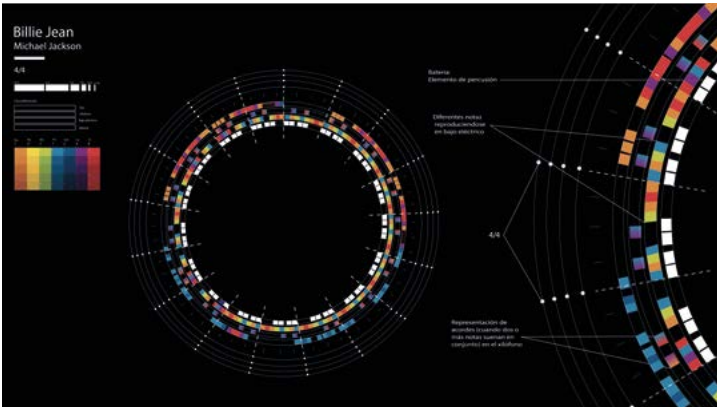

Fig. 4. Decodificación mapa Billie Jean de Michael Jackson representado por medio de su instrumentación (voz, xilófono, bajo eléctrico y batería).
Fig. 4. Decoding Michael Jackson's Billie Jean map represented by its instrumentation (voice, xylophone, electric bass, and drums)

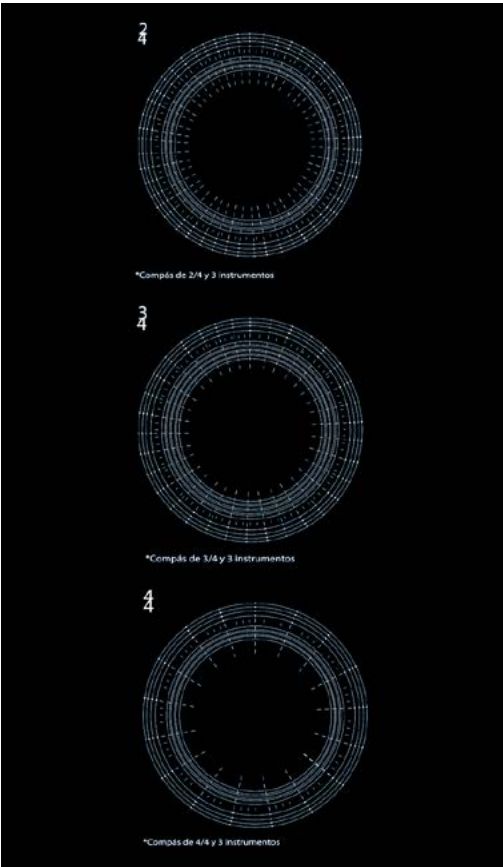

Fig. 5. Versatilidad del sistema: La variación y flexibilidad de los mapas musicales que pueden cambiar y subdividirse según la métrica de cada pieza musical en compases de 4/4, 3/4 y 2/4.
Fig. 5. Versatility of the system: The variation and flexibility of the musical maps that can change and be subdivided according to the metric of each musical piece in 4/4, 3/4 and 2/4 time signatures.