

I Congreso Internacional Virtual de Artes – CIVARTES 2020

VIBROACÚSTICA Y CREATIVIDAD

“Una exploración en artes a través de la experimentación sensorial.”

VIBROACOUSTIC AND CREATIVITY

"An exploration in arts through sensory experimentation."

Autor: Lic. Alejandra Escribano

Co-autor: Lic. Lucía Noel Viera

Universidad Nacional de Córdoba

Investigación radicada en CePIA (Centro de Producción e Investigación en Artes)

Con aval académico de SeCyT (Secretaría de Ciencia y Tecnología)

E-Mail: argaodila@gmail.com

Investigación artística

Fotoensayo

Resumen:

Con el objeto de observar los efectos que tiene la inducción de estados de reposo cognitivo y relajación profunda, facilitados específicamente por la combinación de técnicas de baño sonoro y experiencia vibroacústica con uso de cuencos tibetanos, campanas e instrumentos musicales de sonoridades batientes, en el desarrollo de la *creatividad*; se realizó una investigación exploratoria en la cual se diseñó un protocolo estándar con pautas específicas para la expresión creativa a través del dibujo antes y después de atravesar una experiencia receptiva con música ansiolítica y proyección de ondas sonoras de baja frecuencia en el cuerpo. El protocolo se implementó en diferentes grupos llegando a un total de 40 personas. Las producciones plásticas individuales fueron posteriormente analizadas buscando parámetros significativos y generalizables.

Se obtuvieron resultados favorables en la relación relajación-creatividad, a partir de la intervención en corto plazo de herramientas de la musicoterapia vibroacústica, en cualquier tipo de población.

Palabras clave

Vibroacústica – Creatividad – Relajación

Introducción

Bajo las premisas de:

que todo ser humano es potencialmente creativo, considerando a la creatividad una cualidad vital del mismo, por su función en el desarrollo cultural y su acción como agente de salud;

que existen numerosos estudios en la actualidad que vinculan los estados de relajación con un incremento en la producción creativa (Capurso Fabbro, Crescentini 2014), así como estudios que incluso demuestran mejoras del rendimiento de la creatividad por medio de la meditación a corto plazo (Ding X, Tang YY, Tang R, Posner MI 2014);

y con la hipótesis de que los abordajes vibroacústicos favorecen la entrada a estados meditativos y de relajación profunda en corto plazo;

nos propusimos realizar una investigación exploratoria para observar los efectos, si los hubiera, que tienen la estimulación sensorial a través del sonido utilizando las técnicas desarrolladas en el abordaje vibroacústico con cuencos tibetanos (Zain, 2012) sobre la expresión creativa.

Metodología

Se diseñó un protocolo estándar en donde se especificaron tanto las técnicas de estimulación sensorial a través del sonido (A) como las pautas para la expresión creativa (B).

(A) Características de la música utilizada en las experiencias receptoras:

Se utilizaron técnicas de baño sonoro (con criterio de música ansiolítica o sedativa) en conjunto con la experiencia somática vibroacústica utilizando cuencos tibetanos, campanas y otros instrumentos musicales con sonoridades batientes. (Carrer 2007c.p. Zain 2014)

(B) Pautas para la expresión creativa:

Se les solicitó a los participantes realizar dos producciones plásticas (una antes y otra después de la experiencia receptiva con sonidos) bajo la misma pauta: **“Dibujar cómo siento mi cuerpo en este momento”**. (Se limitaron los materiales de trabajo)

El protocolo se implementó en grupos de diferentes características, llegando a un total de 40 personas que participaron en las experiencias.¹

El instrumento de análisis del dibujo se limita al reconocimiento de elementos simples y específicos emergentes de las muestras, bajo un conjunto de lineamientos teóricos derivados principalmente de autores como V. Kandinski y P. Allen.

¹ Grupo de niños en situación de vulnerabilidad social, Grupo de jóvenes adultos de diferentes profesiones y ámbitos laborales, Grupo de niños concurrentes a una escuela de música del método Suzuki, Grupo de adultos de sexo masculino, de diferentes profesiones, que practican Rugby y forman parte de una asociación de veteranos de dicho deporte, Grupo de jóvenes y adultos de profesiones vinculadas al arte que forman parte del Proyecto Cepia 2014 – Experimentación Audio-Visual con objetos resonadores, Grupo de jóvenes y adultos de profesiones diversas que concurren habitualmente a los talleres dictados por el Centro de Musicoterapia Vibroacústica Córdoba, Grupo de adultos artistas plásticos.

BIBLIOTECA RURAL (Grupo de niños en situación de vulnerabilidad social)

GALERÍA DE ARTE (Grupo de adultos artistas plásticos)

ESCUELA DE MÚSICA SUZUKI (Grupo de niños concurrentes a una escuela de música del método Suzuki)

JUGADORES VETERANOS DE RUGBY (Grupo de adultos de sexo masculino, de diferentes profesiones, que practican Rugby y forman parte de una asociación de veteranos de dicho deporte)

ARTISTAS – PROYECTO CEPIA 2014 Experimentación audiovisual con objetos resonadores

Taller abierto Centro de Musicoterapia Vibroacústica Córdoba

Resultados parciales

Del trabajo de campo:

Los resultados del análisis morfológico comparativo de las dos producciones plásticas sugieren que en la segunda expresión existe:

“Mayor abstracción y equilibrio, mayor integración y comunicación de figura-fondo, desdibujamiento de los límites, trascendencia de límites tanto en las consignas como en el uso del soporte. Expansión. Mayor ordenamiento y calidad estética.

Las figuras son más abiertas y las representaciones tienden a la forma circular y en algunos casos las representaciones advierten características singulares resultando en un concepto al que denominamos “imagen personal”.

Se observa una mayor concentración hacia la actividad.

No se analiza en esta etapa el uso del color”.

Del proyecto:

Resultados favorables en relación a los objetivos que prevén una mejora en la calidad de vida a partir de la intervención de herramientas de la musicoterapia vibroacústica (como agente esencial de la estimulación sensorial) en cualquier tipo de población y grupo humano en cuanto a la relación relajación-creatividad, siendo la creatividad considerada como agente saludable al momento de responder al medio, observado en la expresión gráfica sin analizar la misma en su carácter estrictamente estético.

Resultados favorables en relación al proceso creativo de una expresión gráfica con fines estéticos que pudo ser traducida en obra. Sin embargo la muestra no es suficiente sino que se trata de un caso aislado.

ESCUELA DE MÚSICA SUZUKI (Grupo de niños concurrentes a una escuela de música del método Suzuki)

ANTES

DESPUÉS

ARTISTAS – PROYECTO CEPIA 2014

ANTES

① Antonella

Comprimido

② Antonella

como un campo magnético

MAHARZ
TENSION
PIES EN LAS NUBES
VIVIR EN CILINDROS
SABER Y NO HACER

PARQUE
CANTO
EXPANSION
MULIERES EN SU INTIMIDAD
CONCIENCIA (MORAL)

DESPUÉS

Taller abierto Centro de Musicoterapia Vibroacústica Córdoba

ANTES

Tiempo
Pensamiento
Caliente
Cuerpo

DESPUÉS

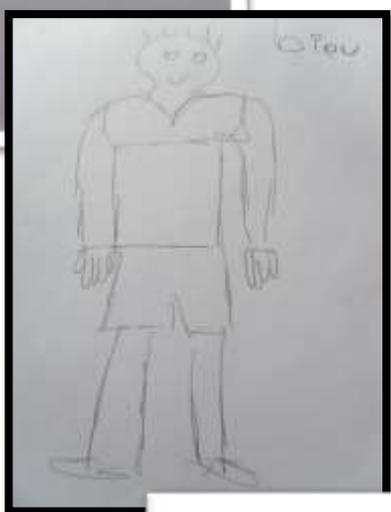
Flotar
Profundo
Conciencia
florida

JUGADORES VETERANOS DE RUGBY

ANTES

DESPUÉS

BIBLIOTECA RURAL (Grupo de niños en situación de vulnerabilidad social)

ANTES

DESPUÉS

ANTES

ANTES

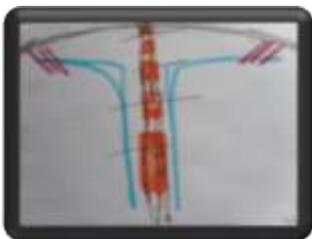
DESPUÉS

DESPUÉS

PROCESOS

“La casual asistencia a un taller de vibroacústica hizo a nivel personal un despeje y, como de casualidad, surge lo que yo creo es mi imagen personal. Desde ese punto inicio este proceso, un nuevo desafío, el cual afronto desde la más pura libertad estética”. (Mauro, 2015)

ANTES

DESPUÉS

(Taller)

OBRA FINAL

Extras: El terreno de las palabras

Antes	Después
<ul style="list-style-type: none">• <i>Preocupación - La Reina - Trastornada-Enojada - La ansiedad no para - Me amo - Florecer - Ahhhhh!!!!</i>• <i>Cansancio, presión, inquietud. Bloqueo, dolor lumbar, emociones.</i>• <i>Descoordinación, desconexión, pesadez</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Silencio, sueño, sonidos, relajada, tranquilidad, cosquillas, temblando (Niños)</i>• <i>Mucho que decir, poco que decir, nada que decir. Tranquilo, Manos arriba. Paz, flotando entre sonidos y vibraciones. Relajada desde la cabeza a los pies. Relajada llena de vibraciones y colores (Adultos artistas)</i>• <i>Paz, vibración, universo, comunicación. Tranquilo, suave, lindo. "La selva es un templo" (Adultos Rugby)</i>• <i>Vuelo, fluir, intensidad, reparador, descanso. Profundo, irradiada, fresca. Fluidez, unión. Alegría, serenidad, armonía, ansiedad.</i>

Conclusiones

Las hipótesis que surgen de este primer análisis giran en torno a la importancia de los estados de relajación profunda y receptividad (estados equiparables a los que se alcanzan a través de la meditación) para encontrar expresiones creativas genuinas y personales, a la vez que pone en juego el efecto de la experiencia vibroacústica (por excelencia somática) en la percepción de las dualidades "adentro-afuera / figura-fondo", dando como resultado una integración que puede ser plasmada en la obra plástica.

En líneas generales (en el mayor porcentaje de la masa crítica analizada) se observa que la propagación de ondas sonoras en el cuerpo y la escucha somática a través de la experiencia vibroacústica reportan una modificación en la percepción de nuestra piel como continente y límite, apuntalado teóricamente en el concepto de envoltura (Zain, 2014).

En una primera observación del emergente singular de esta exploración, un interesante corolario es la aparición espontánea de una imagen que pudo ser posteriormente desarrollada como obra artística y su proceso continúa expandiéndose. El artista que llevó a cabo la producción denominó a esta primer idea “imagen personal” y publica más tarde en una revista de divulgación cultural de la Ciudad de Córdoba, de la cual tuvo a su cargo el diseño de tapa, lo siguiente: “La casual asistencia a un taller de vibroacústica hizo a nivel personal un despeje y, como de casualidad, surge lo que yo creo es mi imagen personal. Desde ese punto inicio este proceso, un nuevo desafío, el cual afronto desde la más pura libertad estética”. (Mauro, 2015)

Si nos aventuramos a considerar que la utilización de la técnica de baño sonoro con características de música ansiolítica (realizada con instrumentos de sonoridad batiente, largos períodos de duración y extinción, y poliarmónicos como cuencos tibetanos) inhibe la formación de imágenes favoreciendo estados de reposo cognitivo (Zain, 2014), podríamos preguntarnos cómo influye esto en la producción de arte gráfico, en donde el símbolo a través de la imagen es el sustrato preferido.

Referencias bibliográficas

- Allen, Pat.; *“Arte Terapia”* Ed. GAIA Madrid, 1997.
- Capurso, V., Fabbro, F., Crescentini, C.; *“Mindful creativity: the influence of mindfulness meditation on creative thinking”* Front Psychol. 2013; 4: 1020.
- Ding, X., Tang, Y.Y., Tang, R., Posner, M.I.; *“Improving creativity performance by short-term meditation.”* Behav Brain Funct. 2014; 10: 9.

- Kandinsky, V. *“Punto y línea sobre el plano”* Ed. Paidós. Buenos Aires, 2003.
- Mauro, G. *“Guía Cultural de Córdoba”* Huellas Editorial, Córdoba, 2015.
- Zain, J.; *“Abordaje Vibroacústico: el uso de cuencos tibetanos en Musicoterapia Receptiva”*; XVIII Forum Estadual de Musicoterapia; *“As Diferentes Abordagens da Música em Musicoterapia”*. AMTRJ, Rio de Janeiro, 2012.
- Zain, J. *“Escuchar el Silencio”* Ed. Kier Buenos Aires, 2014.