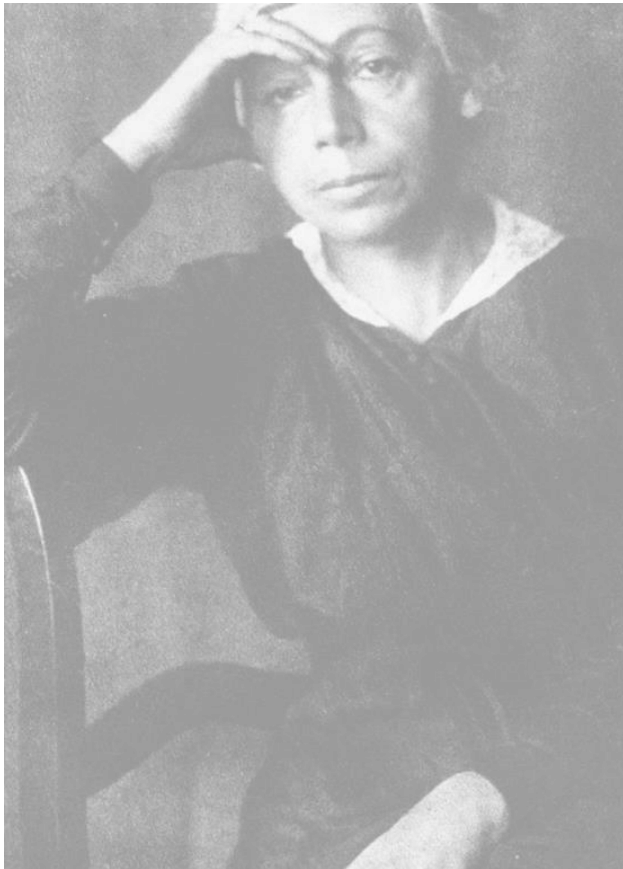

Programación Interactiva A2

Proyecto Final.

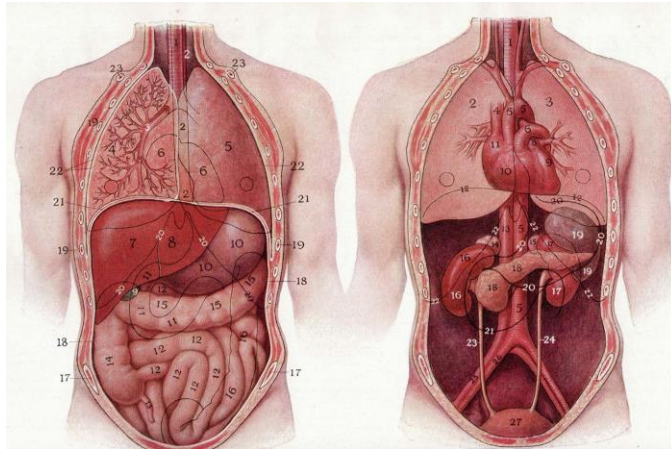

Briones Espinoza Nadia Teresa y Alba Gnos Eleazar

¿Qué vamos a hacer?

Una representación audiovisual del trastorno de ansiedad, inspirada en la vida de la artista Käthe Kollwitz y en su trabajo como grabadora, a su vez esto nos dirige hacia el expresionismo alemán del

cual tomaremos influencias para la creación de los sonidos y el estilo de ilustración.

La obra será un cuerpo humano, representado por un conjunto de órganos ilustrados digitalmente con un estilo de xilografía a blanco y negro, el corazón representará nuestra pieza clave, ya que será la que mayormente modificaremos por la alteración de la frecuencia cardiaca que se da

al tener ansiedad. El corazón irá creciendo en medida que la frecuencia aumenta, los pulmones cambiarán rápidamente de tamaño simulando la respiración descontrolada que provoca este trastorno, y los demás órganos se inclinarán de un lado a otro representando los temblores que también son síntomas de la ansiedad.

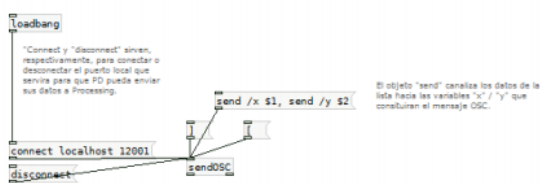
La idea de modificar el tamaño de cada órgano surge del trastorno neurológico que sufría Käthe Kollwitz en el que su apreciación visual de la imagen corporal se veía distorsionada, de modo que percibía incorrectamente el tamaño de las partes del cuerpo.

Así mismo se integrará interactividad a través del uso de la cámara, lo que se pretende lograr es una representación personal de la ansiedad. Por medio de la utilización de sonidos y colores daremos pie a la muestra interna de la ansiedad, creando un ambiente de sonidos a través de la voz que repercutirán en la calma lograda por música relajante.

¿Cómo lo vamos a hacer?

- Vinculación de Pure Data y Processing a través del protocolo OSC Dentro del programa de Processing se planea importar las imágenes de las ilustraciones, a su vez se creará una clase para que sea posible asignarles valores a las variables, en este caso se piensa modificar el tamaño y la rotación y esto se resolverá mediante Pure Data, donde además de cambiar los valores, se asignará cierta frecuencia y ritmo para que se sincronice el movimiento de las imágenes con los sonidos emitidos.


```
//inicializo el objeto oscPs, el parámetro es el puerto donde va a escuchar los mensajes entrantes
oscPS = new OscPS(this, 12000);

// inicializo el objeto NetAddress pasando la dirección IP y el puerto de los mensajes salientes
// 127.0.0.1 es mi localhost
direccionRemota = new NetAddress("127.0.0.1", 12001);
```

- Programas a utilizar

Processing

Pd-extended Adobe

Illustrator

¿Por qué puede ser considerado en el marco de las prácticas del arte digital?

Contexto histórico y referentes

Para el arte, las guerras de principio de siglo fueron causantes de trastornos en los ideales estéticos; un cambio violento, pero inevitable, que impulsó a crear nuevas perspectivas artísticas. La vida durante las guerras afectó a muchos artistas, empujándolos a desarrollar lenguajes plásticos sumamente expresivos, modificando sus estilos, forjando nuevos grupos y fundando corrientes. Käthe Kollwitz, una valiosa pintora, escultora y grabadora alemana afectada por la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Käthe creció en un círculo familiar sano, con una educación de clase media y una fuerte formación religiosa. La temprana muerte de sus hermanos le provocó ataques de ansiedad y, a causa de ello, se cree que sufría del síndrome de Alicia en el país de las maravillas.

Expresionismo alemán como influencia

Es importante comprender que las composiciones de este tipo habían sido las características de la historia de la música clásica hasta el momento, y éstas se destacaban principalmente por ser agradables al oído, y a pesar de la complejidad en melodías y texturas que podían presentar, no dejaban de ser comprensibles y estéticamente bellas. A principios del siglo XX la música clásica estaba fuertemente influenciada por compositores como Richard Wagner o Johannes Brahms, cuya música se caracterizaba por la intensa instrumentación, muy recargada; y por la inclusión de otros géneros artísticos en la composición, como la literatura para ser cantada por coros o incluso solistas, y este período en la música clásica se conoce como Romántico. Durante este período se caracterizó por el aumento de ejecutores e instrumentos, como también por los destacados solistas virtuosos. Las obras son de más larga duración durante este período.

De esta manera, la atonalidad se define justamente por no seguir ninguna escala, y las notas por ende fluyen libremente sin tener un tono dominante. Los intensos ritmos irregulares y cambiantes que se producen al componer atonalmente pueden ser comparados con las angulosas figuras de Kirchner, siendo el cambio constante de notas comparable al violento uso de color, arbitrario, pero a la vez calculado para transmitir un sentimiento, creando formas totalmente fuera de cualquier convención. Las notas suenan libremente al antojo del compositor teniendo estas un paralelismo con los grandes brochazos y líneas irregulares de las figuras.

Ante los aspectos teóricos en los cuales basaremos nuestra obra comunicaremos a los espectadores una expresión de nueva gestión, consideramos que la obra a realizar esta dentro del marco de las artes digitales por el medio del cual es representada, ya que utilizamos la cantidad y diversidad de recursos que ofrece la tecnología, haremos uso de programas como Processing y Pure Data sin embargo, es necesario considerar que lo fundamental en nuestra obra digital no son los aspectos informáticos ni el formato en el cual se está trabajando, sino el concepto que hay detrás la obra.

BOCETOS

