КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

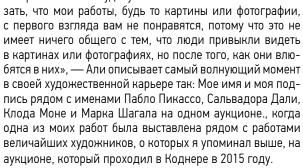
EXHIBITION CATALOG

«Забытые Обещания»

"Forgotten Promises"

Али Аль-Эззи

Али Аль-Эззи (Ирак) — член иракского синдиката художников и член иракского сообщества пластического искусства. Его работы появлялись на многочисленных мировых выставках и в нескольких изданиях, посвященных искусству. Али утверждает, что в начале своей творческой карьеры он пытался отделить характеры своей революционной личности, но полностью потерпел в этом неудачу. «Вы можете ска-

К абытые Обещания» была моей первой картиной в моей художественной карьере, основанной на теме синестезии, специально показывающей то, каково быть синестетом (Я зависел от двух типов того, что я получал от синестезии при создании этого художественного произведения, которое отражает способность увидеть цвета букв и цифр). А другие типы синестезии, которые у меня есть, — это способность видеть цвета дней и месяцев как сущности, а также видение цветов, исходящих из голосов и звуков. Все упомянутые типы синестезии я могу видеть своим 3-м глазом внутри своего мозга. Я хотел привлечь внимание как синестетов, так и других людей путем участия с этим художественным произведением в Iasas Moscow Exhibition, это было очень важно для меня, потому как синестетическая, так и несинестетическая аудитория восхищалась «Забытыми обещаниями» в тактильной форме.

Мое участие в выставке IASAS Moscow имеет свою уникальную специфику влияния на меня, потому что это был первый раз в моей художественной карьере, когда я был представлен для различной аудитории многих стран как синестетический художник, и все внимание было сосредоточено на том, что синестет художник и писатель не только художник и писатель.

Основной причиной создания «Забытых обещаний» было то, что больше похоже на передачу скрытого сообщения или волны (посыла), только синестеты будут улавливать это сообщение или эту передачу, но в то же время это принято считать произведением искусства для синестетической и несинестетической аудитории. ■

Ali Al Ezzi

Ali Al Ezzi (Iraq) is a member of the Iraqi artist syndicate and a member of the of Iraqi plastic art community. He work has appeared in multiple global exhibitions and several publications focused on art. Ali states that In beginning of his art career, he tried to separate the characters of his revolutionary personality but totally failed in that. "You can say my artworks whether if they were paintings or photography works from the first sight you

will not like it because it's got nothing to do with anything that people used to see in paintings or photography works but after they will fall in love with it." Ali describes the most exiting moment in his art career as [seeing] my name and my signature alongside the names of Pablo Picasso, Salvador Dali, Claude Monet and Marc Chagall in one auction, when one of my artworks was exhibited alongside the artworks of the greatest artists that I mentioned above [at] an auction which was held in Kodner in 2015.

orgotten Promises" was my first painting in my art career based on the Synaesthesia theme specifically based on being as a synaesthete (I depended on two types of what I got from Synaesthesia in creating this artwork which is the ability to see colors come out from letters and numbers)

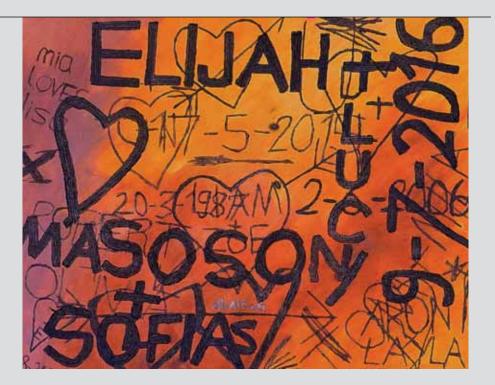
The other Synaesthesia types that I have are the ability to see colors come out of the days and months as an entity besides my 4th type of Synaesthesia is seeing colors come out of voices and sounds.

All these Sentioned types of Synaesthesia I can see them by my 3rd eye inside my brain.

I wanted to pull the attention of both the synaesthetes and non-synaesthetes audience by participating with this artwork in the IASAS Moscow Exhibition and it was a very important thing for me because both synaesthete and non-synaesthete audience admired "Forgotten Promises" in a touching way.

My participation in the IASAS Moscow Exhibition has it's own unique impact on me because that was the first time in my art career to be introduced to the various audience from many countries as a synaesthete artist and all the focusing was on being a synaesthete artist and writer not only as an artist and writer.

The main reason behind creating "Forgotten Promises" it was more like a broadcasting a hidden message or wave, only the synaesthetes will catch this message or this transmission, at the same time it's been considered to be a piece of art for the synaesthete and non-synaesthete audience.

Забытые обещания

Forgotten Promises

«Синяя дверь»

"Blue Door"

Аппелуза Флеминг-Макглинн

Аппелуза Флеминг-Макглинн (США), наиболее известная своей завораживающей хореографией на роликовых коньках в фильме Чета Факера «ЗОЛОТО», является синестетическим актером, писателем, художником озвучивания, фотографом и профессионалом в роликовых коньках. её ныне знаменитые навыки катания на роли-

ковых коньках происходят из долгой семейной истории в этой отрасли. Совсем недавно она каталась с КЭТИ ПЕРРИ в Каннах и в предстоящем сериале НВО SHARP ОВЈЕСТЅ. 1 октября 2017 года компания Appelusa выпустила «Synaesthesia Dance Experience» в рамках 6-недельной международной выставки, посвященной неврологической черте — синестезии. Сама поли-синестетка, Аппелуза показывала фотографии изобразительного искусства на станции Бергамот, в музее Санта-Моники, давала интервью в журналах Psychology Today, Maggies Journal и Voyage LA, а также публиковала свои фотографии в Huffington Post.

Вы синестет? Какие у вас типы синестезии? Как они проявляются?

Меня зовут Аппелуза, и я полисинестет, это значит, что у меня больше одного вида синестезии. Я обладаю связью графема → цвет, цифры и буквы ассоциируются с печатными графемами определенного цвета, примерно как Граф учил алфавит в образовательном телешоу «На Улице Сезам». Слова для меня тоже окрашены и имеют тенденцию принимать цвет первой буквы. Кроме того, у меня есть вид синестезии «пространственная последовательность», также известную как Время → Пространство. В моем представлении неделя выглядит как круг, и каждый день окрашен. Еще, каждый день обведен. Мне нужно свериться с этой «картой», чтобы понять, где я нахожусь в пространстве или времени. Год же проходит по прямой линии с прямоугольными границами у каждого года. И я также ощущаю проекции цветных аур вокруг всех людей и вещей. Кажется, у меня есть зеркальное ощущение себя в пространстве, влияющее на мои работы в качестве художественного хореографа на роликовых коньках.

Почему вы предложили именно эту работу для выставки московской конференции IASAS (Международная ассоциация синестетов, деятелей искусства и науки)?

«Синяя дверь» была первым моим снимком, давшим толчок непрерывному развитию в области фотографии и искусства. Он вызывает ощущение таинственности и удивления и, кажется, влияет на подсознание.

Appelusa Fleming-McGlynn

Appelusa Fleming-McGlynn (USA) Best known for the mesmerizing roller skating choreography in Chet Faker's "GOLD", Appelusa is a synesthetic actor, writer, voiceover artist, photographer and roller skating professional. Her now famous roller skating skills come from a long family history in the industry. She has most recently skated with KATY PERRY in Cannes and in the upcoming HBO series SHARP OBJECTS. October 1st, 2017, Appelusa

produced "Synaesthesia Dance Experience" as part of a 6 week international exhibition on the neurological trait, synesthesia. A poly-synesthete herself, Appelusa has shown fine art photography at Bergamot Station, Santa Monica museum and has has been interviewed in Psychology Today, Maggies Journal and Voyage LA as well as had her photography published in the Huffington Post.

Are you a synaesthete? What types of synaesthesia you have? How does they manifest themselves?

My name is Appelusa and I am a poly-synesthete, which means I have more than one type of synesthesia. I experience Grapheme → Color in which I associate my numbers and letters with specific colors in block lettering, kind of like The Count teaches the alphabet in the Sesame Street educational television show. My words are also colored and tend to take on the color of the first letter. I also experience Spatial Sequence, also known as Time → Space, in which my week runs in a circle and each day is colored. Each day is bordered as well. I have to refer to this "map" to see where I am in space or time. My year runs in a straight line with rectangular borders around each year. And I also experience projected colored auras around all people and things. I seem to have a bit of mirror proprioception which influences my works as an artistic roller skating choreographer.

Why did you offered this particular work for exhibiting at the IASAS Moscow Conference?

Blue Door was the first image I took which informed my continuing education in photography and art. It arouses a sense of mystery and wonder and seems to influence the subconscious.

What did the participation in the art exhibition give you as an artist (and synaesthete)?

This is the second synesthesia exhibition Blue Door has been displayed, which opens up opportunities for me as an artist to continue to showcase my work. I am beyond grateful to have the opportunity to show work amongst my synesthetic peers and synesthesia research community.

Синяя дверь. Фотография на бумаге. 61 х 91,5 см

Blue Door. Photograph on paper. 61 x 91.5 cm

3. Что дало вам участие в художественной выставке как художнику (и синестету)?

Это вторая выставка синестезии, где выставлялась «Синяя дверь», что открывает мне как художнику возможность продолжать демонстрировать

свои работы. Я очень благодарен, что у меня есть возможность показать свою работу своим коллегам-синестетам и сообществу исследователей синестезии. ■

Арт Сенсориум

Årt Sensorium

Дария Фессалоника

Парфюмер, ольфакторный эксперт: предположительно обладает ольфакторно-цветовой синестезией.

Запахи вызывают устойчивые цветовые и тактильные ассоциации, цвета не вызывают обратной реакции.

Мария Заславская

Художник. Предположительно не обладает синестезией.

оллекция ароматов Art Sensorium посвящена аутентичным культурам и далёким странам, выраженным через симбиоз парфюмерного и художественного искусства.

Каждый аромат мультисенсорной коллекции обладает парной картиной.

Цели синестетической экспозиции: показать, что возможности мультисенсорного восприятия доступны любому человеку, проиллюстрировать мультисенсорный мир через призму восприятия парфюмера и художника.

В первую очередь участие в симпозиуме — это потрясающая возможность пообщаться с единомышленниками и всемирно известными экспертами, услышать оценку своихмработ, обсудить интересующие проблемы и возможности сотрудничества, а также посетить интересные лекции и перфомансы.

Также участие в симпозиуме — замечательная возможность для проведения исследований и опросов среди синестетов и неравнодушных к синестезии людей.

Описание проектов:

1) Art Sensorium — проект, созданный парфюмером (Дария Фессалоника) и художником (Мария

Заславская), который показывает, что возможности мультисенсорного восприятия доступны любому.

Art Sensorium — это синестетическая коллекция картин и ароматов, исследования по восприятию взаимодействия различных органов чувств (сочетанию запахов, вкусов, звуков, текстур и визуальной составляющей), обучающие программы, мастер-классы и тимбилдинги для всех, кто хочет развить креативность, воображение, мультисенсорное восприятие и научиться ощущать этот мир ярче.

2) Мультисенсорное исследование Art Sensorium.

В рамках симпозиума команда Art Sensorium провела среди участников трехдневное мультисенсорное исследование на сочетание запахов, цветов и текстур.

Респонденты ознакомились с шестью контрастными моноароматами (цветочный, зелёный, цитрусовый, древесный, мускусный, землистый) и выбрали для каждого из них подходящий цвет и текстуру, заполнив анкету.

Респонденты могли выбирать как из предложенных палитр контрастных цветов и текстур, так и добавлять свои собственные впечатления.

Целью исследования было выяснить, насколько разница восприятия и соотношения запахов, цветов и текстур зависит от возраста, пола, места проживания и наличия/отсутствия синестезии у респондентов, а также установить закономерности сочетаний запахов, цветов и текстур между собой.

В результате исследования было получено более 150 анкет (около 200).

Прилагаю фотографии экспозиции с самой выставки, а также макеты картин с описанием концептов и ароматов (на всякий случай). ■

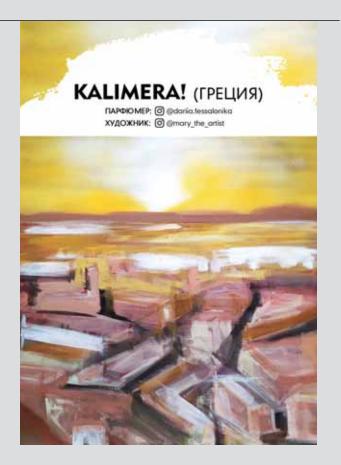

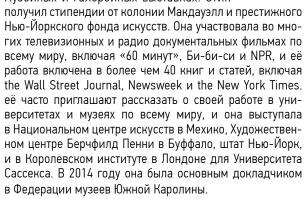

«Синева воды»

"Water Blue"

Кэрол Стин

Кэрол Стин (США) — художник, писатель, куратор и синестет. Она получила степень магистра в Кранбрукской академии искусств, и её работы находятся во многих публичных коллекциях, включая Библиотеку Конгресса, Детройтский институт искусств и Галерею Маклафлина в Канаде. Она провела более 20 персональных выставок и участвовала в многочисленных музейных и галерейных выставках. Стин

синестет, художник. Я использую то, что вижу синестетически для создания своей работы. У меня есть пять сильных форм: графемы, прикосновение, звук, боль, обоняние. Но я создаю только из трех синестетических триггеров, которые показывают мне самые красивые, цветные, фигурные, движущиеся, многослойные фотографии: от звука / музыки, прикосновения — до иглоукалывания или боли. То, что я вижу в своем воображении, настолько убедительно, что у меня появляется желание нарисовать эти видения и запомнить их, а также иметь возможность поделиться ими с другими. В 2001 году я написал книгу «Visions Shared: A Firsthand Look into Synesthesia and Art», Leonardo MIT Press, Cambridge, МА. В своей статье я подробно рассказываю о том, что я вижу, и как я это использую.

Я принесла «Water Blue», нарисованный в 2003 году, для московской выставки. Эта маленькая, нарисованная маслом картинка в рамке, висела у меня на чердаке много лет. Это был смелый шаг для создания. Это было мое личное видение, и художественно, это был прорыв в изобразительном искусстве. Тогда очень трудно было объяснить многим людям, что я видел то, чего они не могли видеть, или объяснить, откуда пришли видения или причину их существования. Кто знал о синестезии в 2003 году? Молчание было безопаснее. Я надеялся, что показ этой работы на московской выставке сможет дать ответ на мой вопрос, который я задавал себе всю жизнь: «Вы видите то же, что и я?»

Carol Steen

Carol Steen (USA) Carol Steen is an artist, writer, curator and synesthete. She received her MFA from Cranbrook Academy of Art and her work is in many public collections including the Library of Congress, the Detroit Institute of Arts, and the McLaughlin Gallery in Canada. She has had over 20 solo exhibitions and been in numerous museum and gallery shows. Steen has received fellowships from the MacDowell Colony, and the prestigious

New York Foundation for the Arts, among others. She has participated in many television and radio documentaries worldwide, including 60 Minutes, BBC, and NPR, and her work is included in over 40 books and articles including the Wall Street Journal, Newsweek, and the New York Times. She is frequently invited to speak about her work at universities and museums around the world and has presented at the Centro Nacional de las Artes in Mexico City; the Burchfield Penney Art Center in Buffalo, NY; and at the Royal Institution in London for the University of Sussex. In 2014, she was the Keynote Speaker for the South Carolina Federation of Museums.

am a synesthete, I am an artist, and I use what I see synesthetically to create my work. I have five strong forms: graphemes, touch, sound, pain, smell. But I create from just three synesthetic triggers, the ones that show me the most beautiful, colored, shaped, moving, layered photisms which are: sound/music, touch — from acupuncture, or pain. What I see in my mind's eye is so compelling that I want to paint these visions — both to remember them, and to be able share them with others. In 2001, I wrote *Visions Shared: A Firsthand Look into Synesthesia and Art*, Leonardo MIT Press, Cambridge, MA. In my paper I go into great detail about what I see and how I use it.

I brought *Water Blue*, painted in 2003, for the Moscow exhibition. This small, framed, oil on paper, painting had hung in my loft for many years. It was a courageous piece to create, it was a private vision shared, and artistically it was a breakthrough painting. Back then, it was hard to tell many people that I saw things they could not see, or explain where the visions came from, or the reason for their existence. Who knew about synesthesia in 2003? Silence was safer. I hoped that showing this work in the Moscow exhibition might add answers to my lifelong question: Do you see what I see?

Exhibiting it gave me a great deal of pleasure. I found I connected with people I had never met before who came up to me to tell me how much they liked my work. For an artist, that is everything! For a synesthete, when other people tell me they have seen what I see, that too is everything!

Голубая вода. Масло, картон

Water Blue

Участие в выставке доставило мне огромное удовольствие. Я обнаружил, что связан с людьми, которых я никогда раньше не встречал; которые подошли ко мне, чтобы сказать, насколько им понравилась моя работа. Для художника это значит очень многое! Для синестета, когда другие люди говорят, что видели то же, что вижу я, это тоже много значит! ■

Are you a synaesthete? What types of synaesthesia you have? How does they manifest themselves?

I am a synesthete. I have five strong forms: graphemes, touch, sound, pain, smell. But I create from just three synesthetic triggers that show me the most beautiful, colored, shaped, moving, layered photisms: sound/music, touch—from acupuncture, or pain. What I see in my mind's eye is so compelling that I want to paint these visions—both to remember them, and to be able share them with others. In 2001, I wrote Visions Shared: A Firsthand Look into Synesthesia and Art. In my paper I go into great detail about what I see and how I use it.

Why did you offer this particular work for the exhibition at the IASAS Moscow Conference?

Water Blue, painted in 2003, had hung in my loft for many years. It is a quiet piece, but strong, and it invites one in. It was a courageous piece to create, it was a private vision shared, and artistically it was a breakthrough painting. Back then, it was hard to tell many people that I saw things they could not see, or explain where the visions came from, or the reason for their existence. Who knew about synesthesia in 2003? Silence was safer. I hoped that showing this work in the Moscow exhibition might add answers to my lifelong question: Do you see what I see?

What did the participation in the art exhibition give you as an artist (and synaesthete)?

It gave me a great deal of acceptance. I connected with people I had never met before who came up to me to tell me how much they liked my work. For an artist, that is everything! For a synesthete, that too is everything!

«То, что не высказать словами»

"ThatWhichCanNot"

Кэрри С. Фирман

Кэрри С. Фирман — синестет, графический дизайнер, цифровой художник и преподаватель, бакалавр в области коммерческого дизайна и фотографии и магистр изящных искусств в области визуальных исследований. Она была награждена участием в резидентских программах в США, Северной Ирландии, Англии, Исландии и Норвегии. Кэрри представила свою работу в качестве исследователя творчества на нескольких

международных конференциях, в том числе в Центре исследований сознания, многочисленных собраниях Ассоциации синестезии в Великобритании и Американской ассоциации синестезии, а также на последней конференции IASAS. Она доцент и координатор программ по графическому дизайну и веб-дизайну и развитию в колледже Эджвуд, Мэдисон, штат Висконсин.

синестет, в основном ощущаю связи: звук \rightarrow форма/цвет/движение, цвет \rightarrow персона, концепцию \rightarrow форма/движение, боль \rightarrow цвет/пространственное отображение (относительно моего тела) и эмоции \rightarrow цвет и/или текстура. Я ассоциатор, мысленным взором охватывающий одновременно все эти переживания.

Я решила предоставить эти три произведения, так как это часть последнего дополнения к серии фотографий, которую я начала почти 10 лет назад под названием «То, что не высказать словами». Когда я выступала на конференции, я обсуждала основные моменты всего моего творческого пути, и эта серия играет важную повторяющуюся роль в моем росте как художника. Она дает возможность создавать символические неземные работы, удающиеся лучше всего, когда я экспериментирую, а не контролирую каждую деталь. Эстетика этих фотографий отображает многие мои синестетические визуализации звука и музыки.

Я была рада внести свой творческий взгляд в такую разнообразную, инклюзивную выставку работ, представленную на каждой нашей конференции. Выставка помогла сделать громче голос деятелей искусства, поставить их в ряд с докладчиками. Мои работы о синестезии доступны для просмотра на сайте carriecfirman.com, и я приветствую идеи сотрудничества! ■

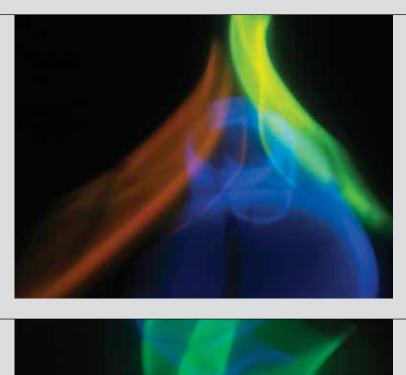

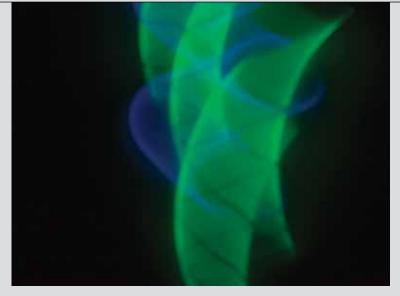
Carrie C Firman

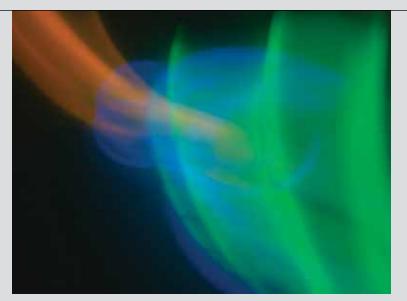
Carrie C Firman is a synesthete, graphic designer, digital artist, and educator who holds a BA in Commercial Design and Photography and an MFA in Visual Studies. She has been awarded artist residencies in the USA, Northern Ireland, England, and Iceland, and Norway. Carrie has presented her work as creative inquiry at several international conferences, including the Center for Consciousness Studies, multiple UK Synaesthesia Association

and American Synesthesia Association meetings, and the most recent IASAS conference. She is an Associate Professor and Coordinator of the Graphic Design and Web Design & Development Programs at Edgewood College in Madison, Wisconsin.

am a synaesthe who primarily experiences sound to shape/color/movement, color to personality, concept to shape/motion, pain to color/spatial mapping (to my body), and emotion to color and/or texture. I am an associator, with my mind's eye holding all of these experiences. I chose to include these three pieces as they are part of a recent addition to a series of photographs I began almost 10 years ago, called That Which Cannot Be Said With Words. When I spoke at the conference, I discussed highlights from my entire body of work, and this series plays an important, recurring role in my growth as an artist. It provides an opportunity to make gestural, ethereal work that turns out best when I experiment rather than control every detail. The aesthetic of these images is very close to many of my synaesthetic visualizations of sound/ music. I was delighted to add my creative perspective to such a varied, inclusive exhibit of works, which was present in each of our conference venues. The exhibit helped to elevate the role of artists as communicators alongside the speakers. My works about synaesthesia are available to view on my website at carriecfirman. com, and I welcome ideas for collaboration!

То, что не высказать словами

That Which Can Not

«Кастор» "Castor"

CC Hart

СС Hart (США) Писатель, визуальный художник и художник по костюмам, СС Hart входит в правление Международной ассоциации синестетов, художников и ученых. Она выступала на конференциях по синестезии для Ассоциации синестезии Соединенного Королевства и Международного фонда Artecittà; СС также была продюсером фильма «Синестезия: каков вкус синего цвета?». Её изобразительное искусство

появлялось в галереях Соединенных Штатов и Испании, а также в изданиях Англии и Канады. её самая последняя работа-Bone Stories, серия смешанных медиа, исследующая синестетическое восприятие СС медицинских изображений, таких как рентгенограммы и МРТ. Она является автором опубликованных эссе, научных статей и стихов, посвященных синестезии и синестетической перспективе. Кроме того, она имеет степень магистра изящных искусств в Университете Сан-Франциско и была отмечена в статьях о синестезии через СNN, ВВС и различные другие средства массовой информации.

Вы синестет? Какие у вас типы синестезии? Как они проявляются?

У меня несколько видов синестезии, я называю себя «полисинестетом». Я помню все свои взаимосвязанные ощущения с самого раннего детства. Зрение, зеркальные нейроны, дерматомы, пронизывающие мою кожу, объединены в странную смесь ощущений. У меня классическая синестезия зеркального прикосновения: если вы почешете свою левую щеку, я почувствую то же самое на правой. Из-за зеркального восприятия себя в пространстве я неосознанно действую в унисон с движениями других людей. Болевая синестезия — странное и неприятное чувство. Когда я вижу раны других людей, я испытываю волны острой боли, пронизывающей меня от бедер до пяток.

Почему вы предложили именно эту работу для выставки московской конференции IASAS (Международная ассоциация синестетов, деятелей искусства и науки)?

Я предложила «Кастора» для художественной выставки потому, что он отображает несколько видов моей синестезии. Рисунок основан на рентгеновском снимке castor canadensis — канадского бобра. Я воспроизвел и свел вместе снимки крестцового и хвостового позвонков бобра, что символизирует мое зеркальное восприятие и чувство слияния с другими людьми. Затем я раскрасил изображение масляной пастелью в соответствии с окраской цифр и букв, чтобы наглядно показать зрителям мою графемно-цветовую синестезию. Я надеюсь, что увидев «Кастора», люди получили представление об опыте синестезии.

CC Hart

CC Hart (USA) A writer, visual artist, and costume designer, CC Hart serves on the board of the International Association of Synaesthetes, Artists and Scientists. She has presented at synesthesia conferences for the United Kingdom Synaesthesia Association and Fundación Internacional Artecittà; CC was also a producer for Synesthesia: What is the Taste of the Color Blue? Her visual art has appeared in galleries in the United States and

Spain, and in publications in England and Canada. Her most recent work is Bone Stories, a mixed media series exploring CC's synaesthetic perceptions of medical images such as radiographs and MRIs. She is the published author of essays, research papers, and poetry focused on synesthesia and the synesthetic perspective. Additionally, she holds a Master of Fine Arts from the University of San Francisco and has been featured in articles about synesthesia via CNN, the BBC and various other media outlets.

Are you a synaesthete? What types of synaesthesia you have? How does they manifest themselves?

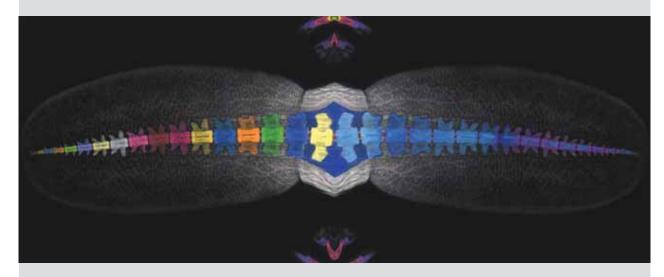
I have multiple expressions of synaesthesia, and consider myself a polysynes-thete. All of my conflated perceptions have been with me since my earliest memo-ries. Mirror-sensory synaesthesias dominate my perceptual world; my vision, my mirror neurons and the dermatomes that innervate my skin are united in a strange fusion of sensation. I have the classic mirror-touch penomena: if you scratch your left cheek, I will feel it on my right. Mirror-proprioception makes me involuntarily move in unison with the movements of other people. Synesthesia-for-pain is a strange and discomfiting sensation. When I see another person's wounds, I get shocks of stinging pain that shoot from my hips to my heels.

Why did you offer this particular work for the exhibition at the IASAS Moscow Conference?

I offered "Castor" for the art exhibit because it represents several of my synaes-thesias. The print is based on a radiograph of castor canadensis, the North Ameri-can beaver. I duplicated and merged the x-ray of the animal's sacral and caudal vertebrae, which is emblematic of my own mirror sensory perceptions and feeling of blending into other people. I then painted the image with oil pastels to corre-spond with the hues of my numbers and letters to offer the viewer a look into my grapheme → color synaesthesia. I hope that when people see "Castor" they get a sense of what it is like to have synaesthesia.

What did the participation in the art exhibition give you as an artist (and synaes-thete)?

My participation in the art exhibit helped me feel the importance of the intercon-nectedness of art and science

Kacmop Castor

Что дало вам участие в художественной выставке как художнику (и синестету)?

Участие в выставке помогло мне почувствовать, насколько важна для синестезии взаимосвязь искусства и науки. Прекрасно было наблюдать, как ученые с симпозиума изучали художественные работы. Не менее чудесно было видеть, как художники собирались на научные лекции и презентации конференции. Кроме того, участие в выставке было данью тому, что представляет IASAS: объединение синестетов, художников и ученых. ■

in regard to synaesthesia. It was wonderful to see all of the symposium's scientists exploring the art installation, just as it was a de-light to see the artists gathering for the scientific lectures and presentations at the conference. My participation in the art exhibit also was a testament to what the IASAS stands for: synaesthetes, artists, and scientists all coming together.

«Красные картины» и «Синие картины»

"Red pictures » & «Blue pictures"

Кристина Шеффинг

Кристина Шеффинг (Германия) стремится работать художником, а также проводит мастер-классы по рисованию, живописи, скульптуре и видео для детей, молодежи и взрослых. С 1996 по 2001 год Кристина возглавляла отделы искусства и музыки в центре образования взрослых в Аугсбурге, Германия. В 2002 году она основала и возглавила «Synaesthesiewerkstatt», проводя и организуя семинары, лекции, экспе-

ак синестет я вижу звуки, запахи и вкусы в виде цветных скульптур в пространстве, материал которых я ощущаю кончиками своих пальцев. В картинах «Красные звуки», сыгранных Хельгой (рис. 1) и Дитером (рис. 2), я изобразила разницу в стилях игры на инструменте. Сам инструмент звучит для меня розово, но цвет возникающей скульптуры зависит от манеры игры на нём (инструмент «балластная струна» (рис. 3): барабан — струна от фортепиано — балласт). Хельга играла мягко, Дитер — тяжелее. Формы создаются по образу играемой мелодии.

Синие рисунки (рис. 4 и 5) принадлежат проекту 2003 года Йорга Джуански и Натальи Сидлер. Они попросили синестетов и несинестетов нарисовать композицию «Сонатина, опусы 11, 1 и 2» Александра Ласло, сыгранную на фортепиано. На обеих картинах показана лишь часть произведения. Рисовать музыку со всеми движущимися формами её звуков — это всё равно что уместить весь футбольный матч на одной или двух фотографиях. Это невозможно. Но зато мне удалось показать на этих картинах замечательные танцующие скульптуры, которые я вижу как синестет, когда слушаю звуки фортепиано. Выставка во время конференции открыла публике возможность увидеть разнообразие синестетического восприятия в художественной форме. ■

Christine Soeffing

Christine Söffing (Germany) is committed to working as an artist, while also giving workshops for drawing, painting, sculpture and video for children, young people and adults. From 1996 to 2001, Christine served as the head of the art and music departments at the adult education center in Augsburg, Germany. In 2002 she founded and lead "Synaesthesiewerkstatt", giving and organizing workshops, lectures, experimental music and

trainings for creativity. From 2009 through February, 2016 she was the second head of "Deutsche Synästhesie-Gesellschaft .Christine serves as head of the EMU-Ensemble, which offers experimental music and art through the Musisches Zentrum Ulm University concerts and sound-installations uniting art and science. Additionally, she organized the conference "Synaesthesia with Children, Creativity and Learning". Currently, she lives and works in Neu-Ulm, Germany where she creates exhibitions, sound-installations, film and concerts focused on experimental music.

s a synaesthete I see sounds, scents and taste as coloured sculptures in space with a material quality which I feel in my fingertips. In the paintings "Red sounds" played by Helga (pic 1) and played by Dieter (pic 2) I show the difference of the kind of playing an instrument. The instrument itself sounds pink to me, but the surrounding colour is triggered by the kind of playing the instrument (it is a ballast string—pic 3: drum—piano string—ballast). Helga was playing soft, Dieter more hard. The shapes are created by the played melody.

The blue paintings (pic 4 and 5) belong to a Project from Jörg Jewansky and Natalia Sidler in 2003. They asked synaesthetes and non-synaesthetes to paint the piano composition "Sonatina Opus 11, 1 and 2" from Alexander Laszlo. The two pictures show a little part of the music. Painting music with all the moving shapes of the sounds is like showing a complete football game in only one or two photos. It is impossible. But in these paintings I can show the wonderful dancing sculptures which I see as a synaesthete when listening to the piano sounds. The exhibition during the conference opened up the possibility of showing different forms of synaesthetic perceptions to the public in an artistic way. ■

Красные картины (рис. 1 и 2) «Красные звуки».

Рис. 1 — игра Хельги на балластной струне;

Рис. 2 — игра Дитера на балластной струне.

Холст, масло, 30 х 30 см. 2003

Red pictures (pic 1 and 2)
Red Sounds — pic. 1 — Helga playing the ballast string; pic. 2 — Dieter playing the ballast string. Oil on canvas, 30 x 30 cm. 2003

Рисунок 3 — инструмент «балластная струна» (ballastsaite) — это подвесной барабан, центр которого соединён с балластом с помощью струны от фортепиано. Играющий управляет балластом — и звук передаётся барабану по струне.

«Ballastsaite» изобретён Дитером Трустедтом

Синие картины (рис. 4 и 5) Две части «Сонатины» Александра Ласло Холст, масло, 20 х 30 см. 2003 Picture 3—the instrument «ballastsaite»—it is a hanging drum, in the middle of the drum is a pianostring, in the end of the pianostring is a ballast. The Player has to play the ballast, the movement goes over the pianostring to the drum.

Ballastsaite, developed by Dieter Trüstedt

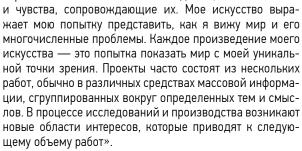
Blue pictures (pic 4 and 5) Two Parts of «Alexander Laszlos Sonatina Opus 11, 1 and 2». Oel on canvas, 20 x 30 cm. 2003

«Бродвей под дождём»

"Broadway in the Rain"

Диллон Джеймс III

Диллон Джеймс (США) в своем заявлении художника пишет: «Как синестет, когда стимулируется один из моих неврологических путей, стимулируются несколько путей. Я создаю свое искусство, чтобы лучше понять себя и свое восприятие окружающего мира. Меня вдохновляют социальные, политические и культурные проблемы, видимые через мое синестетическое видение,

ак у хромостета, когда стимулируется один из моих нейрологических путей, связанных со слухом, стимулируются множественные пути моего зрения. Эта стимуляция всегда предстаёт передо мной в виде цветовой вихря вокруг моей головы. Эти цвета исходят из моего мозга, но я воспринимаю их снаружи, в поле моего зрения и за пределами моего тела. Я вижу цвета за головой с закрытыми глазами. Глядя на эти звуки, я создаю свое искусство, чтобы лучше понять себя и своё восприятие окружающего мира. Меня вдохновляют социальные, политические и культурные проблемы, видимые сквозь моё синестетическое восприятие, и сопровождающие их звуки. Моё искусство — это попытка изобразить то, как я вижу мир и его множество звуков.

Я был очень взволнован, когда мне предложили выставить мою картину «Бродвей под дождём» на Московской конференции Международной ассоциации синестетов, деятелей искусства и науки (IASAS 2019). Участие в этой выставке много значило для меня. Для меня, действующего художника, быть признанным во всем мире за синестетическую ценность моего искусства — большая честь.

«Бродвей под дождём» — это попытка показать мир моими глазами. Это обычная уличная сцена под дождём. Но ещё эта сцена под дождём наполнена цветами звуков, которые я видел в ней. Искусство — это расширение моих чувств; оно управляет моей синестезией и наоборот. Прекратить творить — все равно что потерять часть меня. И теперь эта выставка и IASAS всегда будут частью меня тоже. ■

Dillon James III

Dillon James (USA) In his artist statement James writes "as a synesthete when one of my neurological pathways is stimulated multiple pathways are stimulated. I create my art to better understand myself and my perception of the world around me. I am inspired by social, political, and cultural issues as seen through my synesthetic vision, and the feelings accompany them. My art expresses my attempt to represent how I see

the world and its many issues. Each piece of my art is an attempt to show the world from my unique point of view. Projects often consist of multiple works, usually in a range of different media, grouped around specific themes and meanings. During research and production new areas of interest arise and lead to the next body of work.

s a chromesthete, when one of my neurological pathways related to hearing is stimulated, multiple pathways to my vision are stimulated. This stimulation presents itself to me as a flurry of colors around my head at all times. These colors come from my brain, but I perceive them in a circle outside of my body in my field of vision. I see colors behind my head with my eyes closed. Seeing all sounds, I create my art to better understand myself and my perception of the world around me. I am inspired by social, political, and cultural issues as seen through my synesthetic vision, and the sounds that accompany them. My art expresses my attempt to represent how I see the world and its many sounds.

I was thrilled when asked to exhibit my painting "Broadway in the Rain" at the International Association of Synesthete Artists and Scientists 2019 Moscow Conference. Participation in the art exhibition meant a lot to me. As a working artist, being recognized internationally for the synesthetic value of my art is quite an honor.

"Broadway in the Rain" is an attempt to show the world from my perspective. It's just a street scene in the rain. But, it's a street scene in the rain with the colors of sound I see used throughout the scene. Art is an extension of my senses; it drives my synesthesia, or the other way around. To stop making artwork would be like losing a part of me. Now, this exhibition and the IASAS will always be a part of me, too. ■

Бродвей под дождём

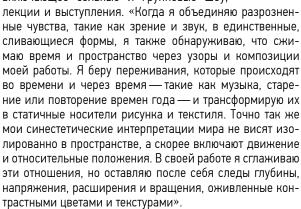
Broadway in the Rain

«8-битные Чип-Мелодии» и «Танцующие Текстуры»

"8-Bit Chip Tunes» & «Dancing Textures"

Джери Хан

Джери Хан (США) — мультидисциплинарный художник, который видит время и звук в цвете, а текстуру — в пейзаже. Она пробует на вкус то, что видит. Все цифры и буквы Джери тоже цветные. её цифры существуют в ландшафте, и речь появляется, как тикер-лента под ртом говорящего. Все мои межмозговые связи влияют на её работу, и у нее обширное резюме, включающее сольные и групповые шоу,

ак одна из персон с дюжиной типов синестезии, повышенной способностью к распознаванию узоров, и моей хромостезией больше всего влияющих на создание моих работ. Я выбрала «8-битные Чиптюны», потому что ожидала, что большинство участников конференции будут иметь опыт работы с музыкой для видеоигр. «И, но и не» были выбраны композитором-синестетом и профессором синестетической анимации в качестве основы как для музыкальной композиции, так и для анимации. Участие в конференции позволило мне испытать радость от встречи с другими авторами(творцами) синестетами, а также от создания глубоких уз дружбы(а также создать глубокие узы дружбы).

8-битные Чип-Мелодии

20"×24", лен и хлопок на льне, хлопчатобумажная, металлическая и зубная нити.

Как мать шестерых детей, я слышала множество музыки из видеоигр. Это была синтезированная электронная музыка из игры моего сына, которая вдохновляла меня на рукодельное искусство. Эти звуки являются нечеткими, но с «воздухом» внутри шумов(помех), мелодия ощущается ухабистыми или круговыми картинами. Подумайте об «Дождевом Черве Джиме» или «Покемонах».

Танцующие Текстуры

Каждый из трех 30" \times 30", шелк, хлопок, поликремниевая лента, металлическая, хлопчатобумажная и зубная нити.

Geri Hahn

Geri Hahn (USA) is a multidisciplinary artist who sees time and sound in color, with texture in a landscape. She tastes what she sees. All of Geri's numbers and letters are also in color. Her numerals exist in a landscape, and speech shows up like ticker-tape under the speaker's mouth. All my cross-brain wiring influences her work, and she has an extensive CV including solo and group shows, lectures and speaking engagements. From her artist's

statement: "As I bring together disparate senses like sight and sound into singular, coalescing forms, I also find myself compressing time and space through the patterns and compositions of my work. I take experiences that occur in time and through time — such as music, aging, or the repetition of seasons — and transform them into the static media of drawing and textiles. Similarly, my synesthetic interpretations of the world do not hang, isolated, in space, but rather involve motion and relative positions. In my work, I flatten these relationships but leave behind traces of depth, tension, expansion, and spin, enlivened by contrasting colors and textures."

s one with a dozen types of synesthesia, a heightened ability to recognize patterns, and my chromesthesia most influence my art making. I selected "8-Bit Chiptunes" because I expected that most conference attendees will have had experience with video game music. "And, But and Not" were selected by a synesthete musical composer and a syn animation professor as basis for both musical composition and an animation. Participation at the conference allowed me to experience the joy of seeing other syn's visual art, and the creation of deep bonds of friendship.

8-Bit Chip Tunes

20"×24" Linen and cotton on linen, cotton and metallic thread and floss.

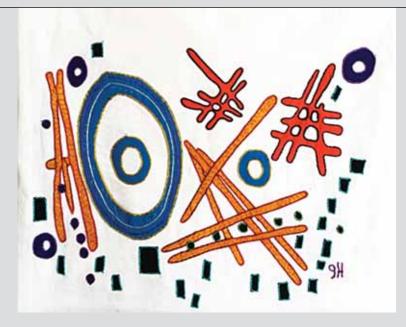
As mother to six children, I listened to a lot of video game music over the years. It was my son's synthesized electronic game music that inspired my hand sewn art. The sounds are fuzzy, but with "air" within the fuzz, the tune is carried by bumpy or circular patterns. Think "Earthworm Jim" or "Pokemon".

Dancing Textures

Each of the three is 30"×30"

Silk, cotton, poly ribbon, metallic and cotton thread and floss.

As a synesthete, I recognize deep patterns in the spoken language. And, But and Not are conjunctions that join two or more thoughts. Each of these images has a vertical axis that divides the energy, the motion, and the action that I perceive in each of these three ordinary words.

8-битные Чип-Мелодии. Лен и хлопок на льне, хлопчатобумажная, металлическая и зубная нити. 20" x 24"

8-Bit Chip Tunes. Linen and cotton on linen, cotton and metallic thread and floss. 20" x 24"

Будучи синестетом, я распознаю глубокие паттерны в разговорном языке. «И, Но и Не» являются конъюнкциями, которые соединяют две или более мысли. Каждое из этих изображений имеют вертикальную ось, которая разделяет энергию, движение, и действие, которые я воспринимаю в каждом из этих трех обычных слов.

И

Две мысли на разных сторонах одного слова часто очень похожи и соединены.

Но

Мысли, связанные этим словом, часто противоположны или несходны. Эта частица использует два очень разных направления энергии и цвета на одной стороне оси.

Нет

Левая сторона мягко закруглена, в то время как правая сторона прямолинейна. Круг — это не квадрат.

#1

Да, я — синестет.

- 1. Графема Все буквы и цифры в цвете.
- 2. Порядковая лингвистика— Числа имеют пол и индивидуальность.
- 3. Хроместезия Каждый звук имеет тембр с текстурой, цветом и существует в 360-градусном ландшафте, зависящем от происхождения звука. При прослушивании музыки через наушники изображения вводятся слева и перемещаются вправо.
- 4. Пространственная последовательность Числа, дни, месяцы, время существуют в цвете, с формой во вселенной во всех направлениях в космосе, когда

And

The two thoughts on either side of this word are often very much alike and connected.

But

The thoughts connected by this word are often opposed or dissimilar. This piece uses two very different directions, energies and colors on each side of the axis.

Not

The left side is softly rounded while the right side is rectilinear. Round is not square.

#1

Yes I am a synesthete

- 1. Grapheme All letters and numbers are in color.
- 2. Ordinal Linguistic Numbers have gender and personalities.
- 3. Chromesthesia EVERY sound has a timbre with texture, color and exists in a 360 degree landscape dependent upon the sound's origin. When listening to music through head phones music images enter from the left and move off to the right.
- 4. Spatial Sequence Numbers, days, months, time exists in color, with shape in a universe in all directions in space When I was a kid, months were huge as buildings where I could see the dates and days. Now as a 74-year-old, months are only about a meter high but the same colors and shapes as when I was 10 years old.
- 5. Photographic / Eidetic Memory Until I received massive amounts of chemo therapy and radiation for an extremely aggressive cancer in 1992, if you asked me what I did on the second Tuesday of January 5 years ago, or what suit my husband wore that last time he visited a particular client, I could tell you. My memory became

- я была ребенком, месяцы были огромны, как здания, где я могла видеть даты и дни. Теперь, когда мне 74 года, месяцы достигают всего лишь около метра в высоту, но имеют те же цвета и формы, что и тогда, когда мне было 10 лет.
- 5. Фотографическая / эйдетическая память Пока я не получила огромную дозу химиотерапии и радиации для весьма агрессивного рака в 1992, если бы вы спросили меня, что я делала во второй вторник 5 января много лет назад, или какой костюм был на моем муже в последний раз, когда он очень специфического клиента, я могла сказать это вам. Моя память стала совсем другой, обычной, когда я оправилась от адских процедур, которые спасли мою жизнь.
- 6. Зеркальное Прикосновение Возможно. Мое обостренное чувство сопереживания позволяет мне знать, кто смертельно болен, а кто просто болен. Я была потрясена точной идентификацией причин возникновения дискомфорта у людей, которые пришли в магазин здоровой пищи, которым я управляла в 1970-х годах. Я более чем удвоила продажи магазина в первые 7 месяцев из-за моего пребывания «подключенной» к вопросам здравоохранения, которые могут реагировать на пищевые добавки для клиентов. Я всегда продавала свое продукты на гарантию возврата денег. Клиенты чувствовали себя лучше и покупали ещё то, что у меня было на продажу. (Меня действительно спросили из «космоса» ли я, на третий раз, наверное. И ещё я не могу смотреть на кровь без головокружения и не отклчиться через пару моментов).
- 7. Слуховая-тактильная-музыка, в частности опера, воспринимается как огромная красочная вибрация в середине моей груди, которая заставляет меня срываться на слезы счастья. (Просто написать, что это увлажняет мои глаза). Низкие звуки, в основном ударные, вызывают замечательное сексуальное щекотание в моем паху (все еще, даже в моем возрасте). Счастливые встречи и беседы с друзьями и моим любимым мужем (мы все ещё вместе, медовый месяц длительностью 40 лет(медовый месяц даже через 40 л)) заставляют ощутить приятное щекотание в области моего живота.
- 8. Числовая форма В математических классах я могла видеть примеры и всегда знала правильный ответ, но не могла «показать» свою работу. В колледже я начала свою жизнь как физик по специальности, потому что я очень любила ответы, но мои профессора не были довольны моей неспособностью показать им, как я получила ответ, таким образом, чтобы они могли понять, поэтому я сменила специальность.
- 9. Я не знаю, как это назвать, но я чувствую вкус еды или блюда просто думая о них. Когда мне было 24 года я была соавтором кулинарной книги, которую издала компания Doubleday Book company, и было продано более 100 000 экземпляров. Большинство рецептов я просто «составила». Я по-прежнему отлично готовлю.

- quite ordinary when I recovered from the hell of the treatments that saved my life.
- 6. Mirror Touch Maybe. My heightened sense of empathy lets me know who is deathly sick and who is only sick. I was amazingly accurate at identifying the causes of discomfort of people who came into the health food store I managed in the 1970's. I more than doubled store sales in the first 7 months due to my being "tapped in" to the health issues that could respond to nutritional supplements for customers. I always sold my products on a money back guarantee. Customers felt better and bought more of what I had for sale. (I was actually asked on 3 occasions if I was perhaps from "outer space". Also I can't look at blood with out becoming dizzy and on a couple of occasions actually passed out.
- 7. Auditory-Tactile-music, particularly opera, is experienced as a huge colorful vibration in the middle of my chest that makes me burst into tears of happiness. (Just writing this brings tears to my eyes). Low sounds, mostly percussive elicit a wonderful sexual tickle in my groin (still-even at my age). Happy encounters and conversations with friends and my beloved husband (we are still on our honeymoon these 40 years) brings a pleasant tickle to my stomach area.
- 8. Number Form In my math classes, I could see patterns and always knew the correct answer but could not "show" my work. In college I started my life as a Physics major because I loved the answers, but my professors were not happy with my inability to show them how I got the answer in a way they could understand, so I changed majors.
- 9. I don't know what to call this, but I can taste food combinations just by thinking of them. When I was 24 years old I co authored a cookbook that the Doubleday Book company published, and it sold over 100,000 copies. Most of the recipes I just "made up". I am still an excellent cook.
- 10. Ticker Tape When people talk to me, I focus on their eyes, otherwise I would be distracted by the colorful ticker tape that runs just below their chin. The colors are the strongest letter color sounds I hear. When the language is unknown to me, I most likely see the timbre color of the sounds rather than the spelling. I also cannot hear sung lyrics as the words mostly just sound like another musical instrument. I have made art based on the beautiful timbres of a song only to read they lyrics later and find it was a song about murder. Big surprise!
- 11. I see Pain—It has shape and color and I have made a number of pieces of art based on various painful physical experiences.
- 12. I see Pleasure Orgasms are especially colorful and I have made art with this as influence as well.
- 13. When I remember an experience that was heavy with emotion, I relive the emotion as if it were the original and happening in this moment.
- 14. Patterns in Grammar I see dimensional movement between and among meanings and syntax in words and phrases.
- 15. NOTE: I have given birth to 6 children 4 of whom each have 1 or more of what I have as a synesthete, though none have more than 1 or 2 sensations.

Танцующие Текстуры. Шелк, хлопок, поликремниевая лента, металлическая, хлопчатобумажная и зубная нити. Каждый из трех 30" х 30"

Dancing Textures. Silk, cotton, poly ribbon, metallic and cotton thread and floss. Each of the three is 30"x 30"

10. Лента тикера — Когда люди говорят со мной, я фокусируюсь на их глазах, в противном случае я бы отвлеклась на красочную ленту тикера, которая находится чуть ниже подбородка. Цвета — самое сильное послание, я слышу цветные звуки. Когда язык мне незнаком, я скорее всего, вижу цвет тембра звуков, а не орфографию. Я также не могу услышать спетые тексты песен, так как слова в основном просто звучат как ещё один музыкальный инструмент. Я создала работу, основанную на прекрасном тембре песни только для того, чтобы прочитать её текст позже и узнать, что песня об убийстве. Большой сюрприз!

#2

Handsewn piece is titled 8-Bit Chiptunes. This piece fit in my suitcase- most of my work is much larger. Also I thought many of the attendees will have had an experience with video game music, and I hoped it would be most easily understood. The three prints based on "Grammar", AND, BUT and NOT were chosen the year before by Svetlana Rudenko as basis for music she composed after looking at these 3 pieces. I introduced Svetlana, while she was visiting me here in New Jersey, to my friend, the Animation Professor at Ramapo College, Ann LePore. Among us we decided to try to

- 11. Я вижу боль У нее есть форма и цвет, и я сделала несколько частей своих работ, основанными на различных болезненных физических переживаниях
- 12. Я вижу удовольствие Оргазмы особенно красочны и у меня есть некоторые работы под влиянием этого явления.
- 13. Когда я вспоминаю опыт, который был эмоционально тяжелым, я снова переживаю те чувства так, словно это происходит в первый раз и в этот момент.
- 14. Паттерны в грамматике Я вижу пространственное движение между и среди значений и синтаксиса в словах и фразах.
- 15. Примечание: Я родила 6 детей у 4 из которых есть 1 или более свойств, что у меня есть как у синестета, хотя ни у кого нет больше 1 или 2 ощущений.

#2

Часть ручной росписи называется 8-битные Чиптюны. Этот кусок поместился в моем чемодане большая часть моей работы гораздо массивнее. Кроме того, я думала, что многие из участников будут иметь опыт работы с музыкой из видеоигр, и я надеялась, что это будет легче всего понять. Три отпечатка пальцев основываясь на «грамматике» «а, но и не» были выбраны в позапрошлом году Светланой Руденко в качестве основы для музыки, которую она сочинила смотря на них. Я познакомила Светлану, пока она навещала меня здесь, в Нью-Джерси, с моим другом, аниматором Профессором Колледжа Рамапо, Энн Лепор. Мы решили попробовать оживить то, что я увидела после прослушивания «Танцев Текстуры» авторства Светланы, таким образом была создана анимация.

#3

Кроме того о предоставлении мне права хвастаться, что моя работа была выставлена на обозрение в Москве? Я была очень взволнована, увидев, как другие художники синестеты испытывают свои творческие дары. В основном... впервые в жизни я была окружена своим «племенем». Я знала, что не получу этот опущенный в разговорах вопрос: «Ты что, спятила?», когда говорю о своих сенсорных переживаниях. У меня появились настоящие друзья, о которых я буду заботиться, и с кем я буду общаться до тех пор, пока мое сердце не остановится. Я не могу должным образом поблагодарить вас за организацию этого потрясающего, чудесного, изменяющего жизнь опыта!!!!!!! ■

animate what I saw after I listened to Svetlana's "Dancing Textures", thus the animation was presented.

#3

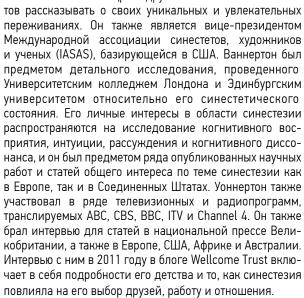
Besides of giving me bragging rights to say my work was on display in Moscow? I was hugely excited to see how others synesthete visual artists experience their creative gifts.Mostly I was, for the first time in my life, surrounded by my "Tribe". I knew I would not get that unasked question, "Are you crazy?" when I talked about my sensory experiences. I have made true friends about whom I will care, and with whom I will communicate until my heart stops. I am unable to thank you enough for arranging this earth-shaking, wonderful, life changing experience!!!!!!!

«Вкусы Лондона 1964-2013»

"Tastes of London 1964-2013"

Джеймс Уоннертон

Джеймс Уоннертон (Англия) — английский ИТ-специалист, художник и писатель. Он испытывает звук, чтобы вкусить синестезию; то есть он может «вкусить» звуки, включая слова или звуки слов. Будучи президентом Британской ассоциации синестезии, которую он занимает с 2006 года, он стремится повысить осведомленность о синестезии, а также активно поощряет других синесте-

Вы синестет? Какие у вас типы синестезии? Как они проявляются?

У меня синестетические ощущения «звук-вкус». Каждому звуку, который я слышу, автоматически приписывается вкус. Самую выраженную вкусовую реакцию вызывает звучание слов, это называется «Лексико-вкусовая синестезия».

Вкусовая связь—не просто ассоциация, я буквально ощущаю во рту вкус, текстуру, объем и температуру, это всплеск вкуса, непрерывным потоком проходящего по разным участкам языка. Это чувство нельзя выключить или приглушить, если уж что-то вызвало у меня сильную синестетическую реакцию, вкус останется ещё надолго. Если реакция была слабой, то исчезнет почти сразу же или просто заменится новым вкусом. Когда я слышу, как моя собака лает, я чувствую во рту вкус и текстуру жидкого заварного крема, а слово «нравиться» на вкус как сливочный йогурт. Голоса людей имеют свои вкусы, так же как и любая музыка.

Почему вы предложили именно эту работу для выставки московской конференции IASAS (Международная ассоциация синестетов, деятелей искусства и науки)?

James Wannerton

James Wannerton (England) is an English IT professional, artist and writer. He experiences sound to taste synaesthesia, including lexical-gustatory synesthesia; i.e. he can "taste" sounds, including words or word sounds. As President of the UK Synaesthesia Association, a position he has held since 2006, he's committed to raising awareness of synaesthesia and also actively encourages other synaesthetes to speak about their

unique and fascinating experiences. He is also Vice President of the International Association of Synaesthetes, Artists and Scientists (IASAS), based in the USA. Wannerton has been the subject of detailed research carried out by the University College London and the University of Edinburgh regarding his synaesthetic condition. His personal interests in synesthesia extend to researching cognitive perception, intuition, reasoning and cognitive dissonance and he has been the subject of a number of published research papers and general interest articles on the subject of synaesthesia both in Europe and the United States. Wannerton has also contributed to a number of TV and radio programmes broadcast by ABC, CBS, the BBC, ITV and Channel 4. He has also been interviewed for articles in the UK National press as well as in Europe, the USA, Africa and Australasia. A 2011 interview with him] on the Wellcome Trust blog includes details of his childhood and how synaesthesia has influenced his choice of friends, job and his relationships.

Are you a synaesthete? What types of synaesthesia you have? How do they manifest themselves?

I experience sound to taste synaesthesia. Every sound I hear has a flavour automatically attached, with the most powerful synaesthetic taste reactions coming from word sounds—something called "Lexical Gustatory Synaesthesia".

This taste connection isn't just an association, it's a mouth feel consisting of flavour, texture, volume and temperature and it manifests itself as a burst of flavour landing on different parts of my tongue in a constant stream. These taste experiences cannot be turned off or turned down and if I do experience a strong synaesthetic reaction, the flavour can take a while to fade. If it is a weak reaction, it will disappear almost immediately or simply be replaced by a new flavour. When I hear my pet dog bark I experience the taste and texture of runny custard in my mouth and the word "like" tastes of creamy yoghurt. Individual voices have taste and texture, as does all music.

Why did you offer this particular work for the exhibition at the IASAS Moscow Conference?

The artwork "Tastes of London 1964–2013" represents the synaesthetic flavours of every station on the London Underground, Overground and Docklands Light Railway systems and it was offered for exhibition

Арт-объект «Вкусы Лондона 1964–2013» отображает синестетический привкус всех станций лондонского метро, электричек и доклендского легкого метро. Я предложил этот объект для выставки, потому что он отображает мой личный опыт вкусовой синестезии наиболее понятным, интересным и близким другим синестетам и несинестетам образом.

Что дало вам участие в художественной выставке как художнику (и синестету)?

Синестезию «звук-вкус», естественно, очень трудно отобразить графически, а синестетическая карта метро позволила мне как деятелю искусства передать, что это за опыт и представить его коллегам.

Как синестету выставка помогла мне встретиться со старыми друзьями и встретить новых людей, пригласить их в разрастающееся межнациональное объединение синестетов, чтобы делиться новыми идеями и концептами в удивительном мире синестезии и кросс-модальности (переплетенных ощущений. (Международное сообщество синестетов, чтобы делиться новыми мыслями и идеями в удивительном мире синестезии и взаимодействия органов чувств.) ■

Джеймс Уоннертон Апрель 2020 https://www.jameswannerton.com

because it captures my personal synaesthetic taste experiences in a way that is possibly more familiar, interesting and relevant to synaesthetes and nonsynaesthetes alike.

What did the participation in the art exhibition give you as an artist (and synaesthete)?

Sound to Taste synaesthesia is understandably difficult to represent graphically so exhibiting the synaesthesia tube map gave me as an artist the chance to convey what that experience is like and to present that concept in front of other artists.

As a synaesthete, the event gave me the chance to reunite with old friends and to meet and welcome new people into the growing International Synaesthesia community with the aim of sharing new ideas and concepts within the fascinating world of synaesthesia and cross-modality.

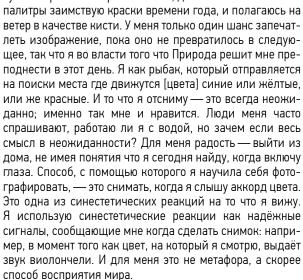
James Wannerton April 2020 https://www.jameswannerton.com

«В основном — глаза»

"Mostly Eyes"

Марсия Смилак

Марсия Смилак, США — фотограф и писатель. её работы появлялись в различных международных выставках и арт-шоу. Кроме того она читала лекции в нескольких университетах и колледжах. Из её манифеста художника: «Я снимаю отражения на подвижной воде. Сотрудничаю с Природой дабы создать изображения которые называю «Картины Камерой». Я использую поверхность моря как холст, для своей

огда я начала фотографировать отражения на подвижной воде, я щёлкала затвор, ощущая синестетическую реакцию. Самой сильной было слышать звук от того, на что я смотрю. Так я научила себя фотографии. Я доверяла своим синестетическим реакциям как надёжным сигналам, которым я следовала и щёлкала затвор.

У меня есть и другие синестетические отклики на движущуюся воду. Обычно это вкус и другая форма, которую я назвала «множественность». Со временем я поняла, что когда волна встречается с отражением на стоячей воде, оно не изчезает совсем: когда вода успокоится, отражение всё ещё останется, но множится — две руки станут множеством рук, а два глаза могут стать множеством пар глаз, что и случилось, когда я сняла «В основном — глаза».

Объектом съёмки у меня была подруга [стоявшая] в доке, одетая в красный шарф на голову, чёрную блузку и красные штаны. Вы можете пронаблюдать как эти предметы одежды трансформировала волна. Для меня множественность вызывает сильную внутреннюю реакцию. ■

Marcia Smilack

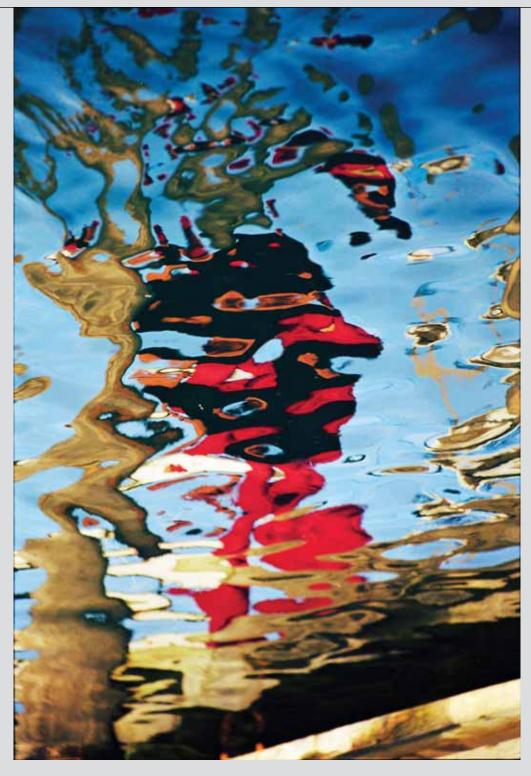
Marcia Smilack (USA) a photographer and writer, Marcia Smilack's work has appeared in multiple international galleries and art shows. Additionally, she has lectured and numerous universities and collages. From her artist's statement "I photograph reflections on moving water. I collaborate with Nature to create images I call Paintings by Camera. I use the surface of the sea as my canvas, borrow the seasonal colors for my palette, and rely on

the wind for my brushes. I have only one chance to capture an image before it morphs into another, so I am at the mercy of whatever Nature decides to give me that day. I am like a fisherman who goes looking for the place where the blues are running, or the yellows, or the reds; and the images I reel in are always a surprise which is how I like it. People often ask if I manipulate the water but why would I when the whole point is to be surprised? The thrill for me is to leave my house without a clue of what I will find when I put on my eyes that day. The way I taught myself photography is to shoot when I hear a chord of color, which is one of my synesthetic responses to what I see. I use my synesthetic responses as reliable signals that tell me when to take a picture — at the moment that the color I am staring at creates the sound of cello, for example, which for me is not a metaphor but rather the way I perceive the world."

hen I began photographing reflections on moving water, I clicked the shutter when I experienced a synesthetic response. The strongest one was hearing sound from what I was looking at. This is how I taught myself photography. I trusted my synesthetic responses as reliable signals I followed and clicked the shutter.

I have other synesthetic responses too when I look at moving water, occasionally taste and another form I named "multiplicity". Over time I learned that when a reflection on still water is hit by a wave, the reflection doesn't permanently disappear; when the water settles it is still there but it has multiplied so that two arms might become multiple arms, two eyes might show up as many sets of eyes as happened when I shot "Mostly Eyes".

My subject was a friend on the dock dressed with a red scarf on her head, black blouse and red pants. You can see how those garments were transformed by the wave. For me multiplicity creates as strong a response inside me as my other synesthetic traits.

В основном — глаза

Mostly Eyes

«Звуки тишины»

"Sonidos del silencio"

Мария Хосе Де Кордоба

Мария Хосе Де Кордоба (Испания), доктор изящных искусств, занимается исследованиями в области синестезии с 1980-х годов. Кроме того, она также занимается исследованиями в других областях, таких как гравировка и новые материалы и системы иллюстраций на синтетических полимерах (работа опубликована Институтом науки и технологии полимеров CSIC в 2005 году). Предтеча изучения и популяриза-

ции синестезии в Испании, она сумела организовать несколько Международных конгрессов по синестезии, науке и искусству, уникальных в Европе благодаря своему междисциплинарному характеру и объединяющих исследователей самого высокого уровня среди более чем университетов из 40 различных стран. Кроме того, ей удалось установить контакт с несколькими национальными и международными исследовательскими группами, которые поделились своими идеями в различных культурах и дисциплинах. Она входит в состав учредительного совета Международного Фонда искусств.

а, я—художник-синестет. Я экспериментирую с такими категориями как: звук/цвет/ текстура; фонема/цвет; графема/цвет; слово/цвет; число/цвет; пространство и время/линии; форма; эмпатия прикосновений; голос/запах; люди (внешний вид)/ проприоцептивные ощущения.

Например: звук имеет не только цвет, аромат и пространственное положение, но и текстуру. В отличие от других художников-синестетов, которые в своих творениях делают акцент на цвет, в большинстве моих гравюр я подчёркиваю текстуру звука. Вы практически не увидите ярких цветов в моих работах, потому что в моем восприятии преобладают текстуры, визуальные и тактильные ощущения.

Как художник, и прежде всего как живописец, гравёр, визуальный художник, я включаю параметр «время» в свои работы, но ритм звука — это то, что преобладает в текстуре.

Три работы, которые я представила, призваны показать мой восприимчивый эмоциональный мир.

Участие в этой выставке позволило мне познакомиться с другими художниками-синестетами и их способом выражения своих ощущений. Для меня большая честь поделиться с ними своими работами. ■

Maria Jose De Cordoba

Maria Jose De Cordoba (Spain) Doctor of Fine Arts, has been researching on the synaesthesia field since the 1980's. In addition, she also researches in other topics such as engraving and new materials and illustration systems on synthetic polymers (piece of work published by the Institute of Science and Polymer Technology, CSIC, in the year 2005). Forerunner of the study and promotion of synaesthesia in Spain, she has managed to organize several

International Congresses on Synaesthesia, Science and Arts, unique in Europe due to their multidisciplinary character and bringing together the highest level of researchers among more than universities from 40 different countries. Likewise, she has been able to put in contact several national and international research groups who have shared their ideas across various cultures and disciplines. She is on the founding board of Fundación Internacional Artecittà.

es, I'm synaesthetic. The categories I'm experimenting with are: sound/color/texture; phoneme color; grapheme/color; word/color; spacetime/lines; shape; number/color; touch/mirror; voice/odor; people (physical appearance)/propocioceptive sensations, among other types.

For example: Sound has not only colors, aromas or a spatial position, but also texture. Unlike other synaesthetic artists who emphasize color in their creations, in most of my exhibitions, I emphasize the texture of sound in my engravings. I hardly use bright colors because in my perception, textures, visual and tactile sensations are predominant.

As an artist, and above all as a painter, engraver, visual artist, "time", as a parameter, is also present, but texture is always predominantly marked by the rhythm of sound.

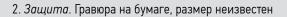
The three works I have presented are intended to show my perceptive, proprioceptive and emotional world.

Participating in this exhibition has allowed me to meet other synaesthetic artists and their way of expressing their sensations. It has been an honour to share my works with them. ■

Mª José de Córdoba Serrano Granada, 12/112019

1. Звуки тишины

1. Sonidos del silencio

2. Protección. Engraving on paper, dimensions unknown

3. Опустошённость

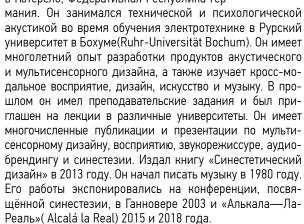
3. Desierto2

«Синестетические картины по мотивам симфоний Д.Шостаковича»

"Synesthetic painting related to Symphonies by Dmitri Shostakovich"

Михаэль Хаверкамп

Михаэль Хаверкамп (Кёльн, Германия) — эксперт по мультисенсорной оптимизации и дизайну в рамках разработки продукта. Кроме того, он занимается художественными проектами и выступлениями импровизированной музыки. С 1994 по октябрь 2018 года он работал в «Ford Werke GmbH Köln». Теперь он работает в качестве независимого консультанта. Родился в 1958 году в Гютерсло, Федеративная Республика Гер-

ак синестет, я воспринимаю музыку и звуки с цветами. Эти цвета в основном связаны с тембрами. Кроме того, я ощущаю цвето-графическую синестезию с цветными буквами и цифрами. Мой синестетический опыт во время прослушивания музыки лучше всего возбуждается сложной оркестровой музыкой с различными инструментальными тембрами. По этой причине музыка 19-го и 20-го века очень вдохновляет меня. В 2018 году я выполнил проект художественной росписи, относящийся к шестикамерным симфониям Дария Мийо. Эти картины были представлены на испанской конференции, посвящённой синестезии в «Alcalá la Real» в 2018 году и были описаны в журнале «AXON» 01/2019 Немецкой ассоциации синестетов. Картины, показанные в Москве, являются первыми результатами моего художественного проекта на 2019 год, посвященного симфонической работе Дмитрия Шостаковича.

Дмитрий Шостакович был одним из самых выдающихся композиторов советского союза. Помимо значительного количества произведений камерной музыки, концертов и музыки к фильмам, он написал 15 симфоний. Шостакович создал огромное количество инструментальной музыки, которая постоянно меняется от массивного вовлечения всех оркестровых ресурсов в интимную сольную и камерную музыку. Преднамеренно он смоделировал свою музыку на симфонической работе

Michael Haverkamp

Michael Haverkamp (Köln, Germany) is an expert on multisensory optimization and design within product development. Furthermore, he is engaged in arts projects and performances of improvised music. From 1994 until October 2018, he worked at Ford Werke GmbH Köln. He now works as an independent consultant. Born 1958 in Gütersloh, Bundesrepublik Deutschland, he focused on technical and psychological acoustics during his studies of elect-

rical engineering at Ruhr-Universität Bochum. He has long-term experience in product development, acoustics engineering and multi-sensory design, and studies of cross-modal perception, design, the arts and music. He has had previous teaching assignments and been invited to lectures at various universities. He has numerous publications and presentations on multi-sensory design, perception, sound engineering, audio branding, and synesthesia. Book publication "Synesthetic Design" in 2013. He started to paint music in 1980. His works have been exhibited at synesthesia conferences in Hannover 2003 and Alcalá la Real 2015 & 2018.

s a synesthete, I perceive music and sounds with colors. These colors are mainly related to timbres. Furthermore, I experience color-graphemic synesthesia with colored letters and numbers. My synesthetic experience during the listening of music is extensively excited by complex orchestral music with various instrumental timbres. For that reason, the music of the 19th and 20th century is very inspiring for me. In 2018, I carried out a project of synesthetic painting related to the six chamber symphonies by Darius Milhaud. These pictures have been presented at the Spanish conference on synesthesia in Alcalá la Real in 2018 and were described in the AXON journal 01/2019 of the German synesthesia association. The pictures shown in Moscow are the first results of my arts project for 2019 which is focused on the symphonic work of Dmitri Shostakovich.

Dmitri Shostakovich has been one of the most distinguished composers of the Soviet Union. Beside a substantial number of works of chamber music, concerts, and film music, he composed 15 symphonies. Shostakovich created a huge extent of instrumental music which continuously changes from massive involvement of the full orchestral resources to intimate soli and chamber music. Intentionally he modelled his music on the symphonic work of Gustav Mahler and became the most prominent successor of the Austrian composer.

The complex instrumentation of Shostakovich's symphonies causes an overwhelming richness of sound textures, colors and movement. For that reason it is particular suitable to stimulate synesthetic phenomena notably for synesthetes with pronounced connection of timbres to colors. The Moscow conference provided

Рис. 1. *Полифоническая агрегация*. Акрил на картоне. 30 x 30 см

Источник: Симфония № 2 си мажор, соч. 14 «В октябре», 1-е Движение (Largo), SCORE section 1–13

Рис. 2. *Полифоническая агрегация*. Акрил на картоне. 30 x 30 см

Источник: Симфония № 2 си мажор, соч. 14 «В октябре», 2-е движение (Росо Мено Моссо—Allegro Molto), SCORE section 39—52

Fig. 1. Polyphonic aggregation. Acrylic on Cardboard. $30 \times 30 \text{ cm}$

From: Symphony No.2 B major, Op.14 "To October", 1st Movement (Largo), Score section 1-13

Fig. 2. *Polyphonic aggregation*. Acrylic on Cardboard. 30 x 30 cm

From: Symphony No.2 B major, Op.14 "To October", 2nd Movement (Poco meno mosso — Allegro molto), Score section 39–52

Рис. 3. Фортиссимо І. Акрил на картоне. 30 х 30 см Источник: Симфония № 4 до минор, соч. 43, 1-е Движение (Аллегретто поко модерато — Престо), ~ 7'15"-7'27"

Fig. 3. Fortissimo I. Acrylic on Cardboard. 30 x 30 cm From: Symphony No. 4 C minor, Op. 43, 1st Movement (Allegretto poco moderato — Presto), ~7'15"—7'27"

Густава Малера и стал самым выдающимся преемником австрийского композитора.

Комплекс приборов симфоний Шостаковича вызывает непреодолимое богатство звуковых текстур, цветов и движения. По этой причине его работы особенно подходят для стимуляции такого явления как синестезия, особенно для синестетов с ярковыраженной связью тембров в цвета. Московская конференция предоставила отличную возможность представить первые итоги этого проекта и почтить память одного из самых выдающихся русских композиторов 20 века. ■

an excellent opportunity to present the first outcome of this project and to honour one of the most important Russian composers of the 20th century. ■

Рис. 4. *Подъём*. Акрил на картоне. 10 x 20 см Источник: Симфония №4 до минор, соч. 43, 1-я часть (Аллегретто поко модерато — Престо), ~15'35"–16'00"

Fig. 4. *Upturn*. Acrylic on Cardboard. 10 x 20 cm From: Symphony No. 4 C minor, Op. 43, 1st Movement (Allegretto poco moderato — Presto), ~15'35"–16'00"

Рис. 5. *Бесшумный конец*. Акрил на картоне. 19 х 19 см Некоторые звуки отдельных инструментов из: Симфонии №4 до минор, Опус 43, Конец 4-й части (Ларго—Аллегро), \sim 26'00 "-26'14"

Fig. 5. Silent End. Acrylic on Card-board. 19 x 19 cm Some sounds of single instruments from: Symphony No. 4 C minor, Opus 43, End of 4th Movement (Largo – Allegro), ~26'00"-26'14"

Рис. 6. Вагнеровские мотивы. Акрил на картоне. $24 \times 18 \text{ см}$

Источник: Симфония №15 Мажор, соч. 141, движение 4 (Адажио – Аллегретто – Адажио – Аллегретто), Счет секции 110-114: Котировки темы Ричарда Вагнера — Судьба лейтмотив от Валькирия, мотив тоски и желания Тристана и Изольды

Fig. 6. Wagner Motifs. Acrylic on Cardboard. $24 \times 18 \text{ cm}$

From: Symphony No.15 A major, Op. 141, 4th Movement (Adagio – Allegretto – Adagio – Allegretto), Scoresection 110-114: Quotations of themes by Richard Wagner — Fate leitmotif from The Valkyrie, Motif of longing and desire from Tristan and Isolde

Рис. 7. Дыщ. Печать на бумаге. 30 х 42 см Источник: Симфония № 10 ми минор соч. 93, 3-я часть (Аллегретто – Ларго – Пью моссо), \sim 7'20" –7'28"

Fig. 7. *Dsch*. Print on Paper. 30 x 42 cm From: Symphony No. 10 E minor Op. 93, 3rd Movement (Allegretto – Largo – Piú mosso), ~7'20"-7'28"

«Один из Больших Водопадов»

"One of the Big Waterfalls"

Нинхуэй Сюн

Нинхуэй Сюн (Китай) «Один из больших водопадов». Художник и исследователь синестетического опыта, Нинхуэй сыграл важную роль в создании первой выставки искусства, ориентированной на синестезию в Китае. Нинхуэй Сюн — художник и синестет. Он также является основателем Китайского альянса синестезии и членом правления Китайской ассоциации музыкальной иконологии, членом комитета VI Международного конгресса

синестезии: Наука и искусство 2018. Музыка была движущей силой его живописи с 2006 года, и его использование синестезии в сочетании музыки и живописи играет важную роль в процессе его живописи. Он разработал свою собственную оригинальную методику не только для поддержки своих творческих работ, но и для того, чтобы вдохновить других на открытие и использование собственной синестезии. Кроме того, благодаря своему опыту в области художественного образования он обнаружил, что эти очень эффективные инструменты могут быть применены к любому творческому искусству, даже к инновационному процессу проектирования продукта, которым он занимается. С 2009 года он провел серию лекций и выставок в школах, университетах, музеях и театрах по всему Китаю. Кроме того, он выступал на многочисленных международных конференциях.

Вы синестет? Какие у вас типы синестезии? Как они проявляются?

Да, самое яркое проявление моей синестезии — двусторонняя связь музыка-цвет, но эти ощущения сочетаются и с чувством текстуры, ориентацией в пространстве, вкусом, и ещё множеством других. Синестетические составляющие проявлялись ступенчато: первый сильный наплыв цвета я пережил, когда играл в струнном оркестре («Четыре сезона» Вивальди), остальные компоненты открывались, когда я слышал музыку, например, прелюдии Шопена в исполнении Альфреда Корто, и понимал, что они вызывают ощущения ориентации в пространстве, наравне с остальными формами синестезии.

Почему вы предложили именно эту работу для выставки московской конференции IASAS (Международная ассоциация синестетов, деятелей искусства и науки)?

Так совпало, что эту работу рекомендовала для выставки «СС» Харт, в начале этого года она написала мне, хотя у меня есть и другие. Светлана Руденко в Ирландии спросила меня, могу ли я нарисовать чтонибудь для её фортепианного концерта на конференции ISAS в Москве. Она сказала, что решила сыграть прелюдию № 13 Ре-бемоль мажор, которая ассоциируется у нее с белым и голубым. Когда я в Китае послушал её запись, в моей голове возник образ «Большого водопада». Вот уж точно, мы родственные души. Для меня предложить именно эту работу — верное решение.

Ninghui Xiong

Ninghui Xiong (China) "One of the Big Waterfalls" media and dimensions unknown A visual artist and investigator into the synesthetic experience, Ninghui was instrumental in creating the first exhibition of art focused on synesthesia in China. Ninghui Xiong is an artist and synaesthete. He is also the founder of the Chinese Synaesthesia Alliance and the Board Member of the China Music Iconology Association, the Committee Member of VI

International Synesthesia Congress: Science and Art 2018. Music has been the driving force of his painting since 2006 and his use of his synaesthesia in combining music and painting plays an important role during his painting process. He developed his own original methodology not only to support his creative works but also to inspire others to discover and utilize their own synaesthesia. In addition, through his experience within art education, he has found these very efficient tools can be applied to any creative art, even extended to innovative product design process which he is doing. Since 2009, he has given a series of lectures and exhibitions in schools, universities, museums, and theaters all across China. In addition, he has presented at numerous international conferences.

Are you a synaesthete? What types of synaesthesia you have? How does they manifest themselves?

Yes, my most prominent variations of synesthesia include bidirectional music-color synesthesia, but these experiences are also concurrent with sensations of texture, directionality, taste, and a host of others. I became aware of each additional component of my synesthetic experiences in a step-like process; when I first experiencing vivid color while participating in a string orchestra (Vivaldi's four seasons) in college, and the following instances were usually recognized when I would come across some music like Chopin's Preludes performed by Alfred Cortot and learn that they too could represent senses of structure from directionality, among other sorts of synesthetic experiences.

Why did you offered this particular work for exhibiting at the IASAS Moscow Conference?

So coincident. This work was recommend by CC Hart especially for the exhibition as she wrote to me early this year in US, even I have others. Svetlana Rudenko in Ireland asked me if I could paint something for her piano concert in the IASAS Moscow Event. She said to me that she decided to play Rachmaninoff's Prelude No.13 in D flat major which brought her blue with white. When I listened to her music record in China, the image on my mind was definitely the Big Waterfalls. Indeed we shared the same vision. For me, it is a right decision to offer this particular work.

Один из Больших Водопадов. Цифровая печать на холсте. 101 x 80,5 см

One of the Big Waterfalls. Giclee on canvas. 101 x 80.5 cm.

Что дало вам участие в художественной выставке как художнику (и синестету)?

Художественная выставка про синестезию может помочь искусству достичь его истинной цели.

Художник и исследователь синестезии Нингуя был одним из основателей первой выставки и форума Синестетического Искусства в 2016. Нинхуэй Сюн — художник и синестет. Он основал Китайского объединения синестетов и входит в совет директоров Китайской ассоциации музыкального символизма, член комитета VI интернационального синестетического конгресса: наука и искусство 2018. Музыка была движущей силой для его картин с 2006 года и синестетическая связь между музыкой и живописью играет важную роль в художественном процессе. Он разработал собственную методологию не только для того, чтобы поддерживать свою креативность, но и чтобы вдохновить других исследовать и использовать свою синестезию. За время преподавания в сфере искусства, он обнаружил, что эти же методы помогают в любом искусстве, даже применимы в инновационном дизайне, в котором он работает. С 2009 года он провел серию лекций и выставок в школах, университетах, музеях и театрах по всему Китаю. К тому же он выступал на нескольких международных конференциях.

Нинхуэй Сюн, художник и независимый исследователь, основатель Китайского объединения синестетов, член совета директоров Китайской ассоциации музыкального символизма, китайский делегат на FUNDACIÓN INTERNACIONAL ARTECITTÀ (международный фонд). Изображение музыки — тема его работ с 2001 года. Как специалист в визуализации музыки, он изобрел методологию и способы, которые стали известны в сфере изучения синестетического искусства в 2015г. ■

https://www.researchgate.net/profile/Ninghui_Xiong2

What did the participation in the art exhibition give you as an artist (and synaesthete)?

Art exhibition with meaning synesthesia can make art more approaching the goal of art.

A visual artist and investigator into the synesthetic experience, Ninghui was instrumental in creating the first Synaesthesia Art Exhibition and Forum in China in 2016. Ninghui Xiong is an artist and synaesthete. He is also the founder of the Chinese Synaesthesia Alliance and the Board Member of the China Music Iconology Association, the Committee Member of VI International Synaesthesia Congress: Science and Art 2018. Music has been the driving force of his painting since 2006 and his use of his synaesthesia in combining music and painting plays an important role during his painting process. He developed his own original methodology not only to support his creative works but also to inspire others to discover and utilize their own synaesthesia. In addition, through his experience within art education, he has found these very efficient tools can be applied to any creative art, even extended to innovative product design process which he is doing. Since 2009, he has given a series of lectures and exhibitions in schools, universities, museums, and theaters all across China. In addition, he has presented at numerous international conferences.

Ninghui XIONG, artist and independent researcher; founder of Chinese Synaesthesia Alliance; board member of Chinese Musical Iconology Association; FUNDACIÓN INTERNACIONAL ARTECITTÀ China delegate. Painting music has the theme of his works since 2001. As a specialist in music visualization, his innovation methodology and tools have become known in Synaesthesia art study circle since 2015. ■

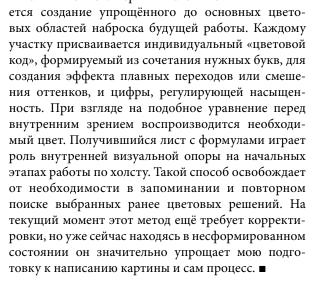
https://www.researchgate.net/profile/Ninghui_Xiong2

«Графемно-цветовой метод»

"Grapheme-color synesthesia"

Полина Варлашкина

Обладаю графемно-цветовой синестезией и хромостезией. Проявляются через наличие у всех букв и цифр индивидуальных цветов и через прослушиваете музыки. Для выставки была выбрана именно эта работа, так как во время работы над ней методом проб и ошибок я вывела свою систему использования графемно-цветового типа в живописи. Первым шагом явля-

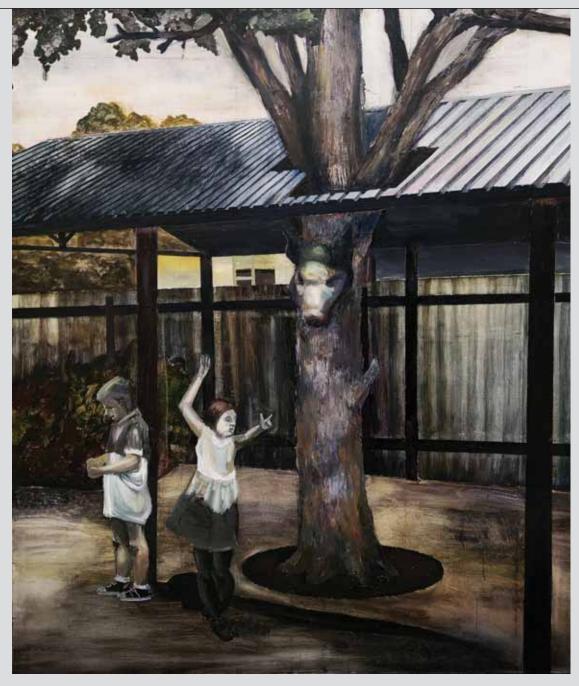

Polina Varlashkina

Polina Varlashkina: The method of creating a painting used by Polina Varlashkina is absolutely unique and can only be implemented by an artist with a special perception: grapheme-color synesthesia. This feature is that the letters and numbers in the mind are automatically colored in only their characteristic colors. The first step is to create a simplified outline of the future work to the main color areas. Each

section is assigned an individual "color code", formed from a combination of the necessary letters to create the effect of smooth transitions or mixing shades, and a number that regulates the saturation. When looking at such an "equation", the necessary color is reproduced in front of the inner vision. The resulting sheet with "formulas" plays the role of an internal visual support at the initial stages of work on the canvas. This method eliminates the need to remember and re-search for previously selected color solutions.

Без названия. Масло, холст, 120 x 100 см

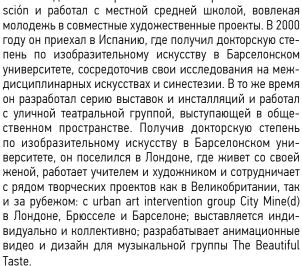
No title. Oil, canvas, 120 x 100 cm

«Терешкова»

"Tereshkova"

Тимоти Лейден

Тимоти Лейден (Англия) Родом из Сиэтла, штат Вашингтон, США, Тимоти Би Лейден был художником, студентом, дизайнером, преподавателем и активистом, живущим в США, Мексике, Италии, Японии, Испании и Великобритании. Он получил степень бакалавра изящных искусств в Американском университете в Мексике, где совместно с международной группой молодых художников создал свой первый коллектив Ехро-

меня несколько форм синастезии: цвет/личность в цифрах, цвет и форма для времени и временных событий, преимущественно форма в звуке. Ощущение цвета и персонификация цифр, ощущение цвета и формы при переживании времени и временных событий, и преимущественно ощущение объемных форм звука. У меня возникает сильное ощущение формы и цвета в ответ на некоторые понятия, переживание событий, мест, людей и имён. Когда я слышу определённые звуки, особенно по отдельности или когда я на них сфокусирован, я ощущаю формы, перемещающиеся в окружающем меня физическом пространстве. Процесс мысли о звуке сопровождается ощущением подвижных форм. Я часто пишу музыку с целью создания композиций из форм в движении. Моё визуальное творчество это часто зрительное представление этих композиций форм и звука.

Произведение которое я создал и назвал «Терешкова» было вдохновлено русским космонавтом Валентиной Терешковой. Я увлёкся её историей после того как почитал о ней и прослушал документальный фильм об исследовании космоса. Я использовал запятнанную бумагу для промакивания, в которой я увидел формы, отражающие для меня звуки запуска ракеты. Там же я увидел лицо Вален-

Timothy B. Layden

Timothy Layden (England) Originally from Seattle Washington, USA, Timothy B Layden has been an artist, student, designer, teacher and activist living in The USA, Mexico, Italy, Japan, Spain and The UK. He received a BA in Fine Arts from the University of The Americas in Mexico, where he co-formed his first collective, Exposción, with an international group of young artists and worked with a local secondary school involving youth in cooperative

art projects. In 2000 he arrived in Spain where he began his doctorate in fine art at the University of Barcelona focusing his research on interdisciplinary arts and synesthesia. At the same time he developed a series of exhibitions and installations and worked with a street theatre group doing performances in public space. Since receiving his PhD in Fine Art from the University of Barcelona he has come to settled in London where he lives with his wife and works as a teacher and an artist and has collaborated on a number of creative projects within the UK as well as abroad: with the urban art intervention group City Mine(d) in London, Brussels and Barcelona; exhibiting individually and collectively; developing animation videos and designs for the musical group The Beautiful Taste.

have multiple forms of synaesthesia: Colour/personality to numbers; colour and shape for time and temporal events; most predominantly shape to sound. I get a strong sense of shape and colour for concepts, events, places, people and names. When I hear particular sounds, especially in isolation or when I am focussed on them, I experience shapes moving around in the physical space that surrounds me. The act of thinking about sound comes with a sense of moving shapes. I often compose music with the intention of creating compositions of shapes in movement. My visual art is often visual representations of these sound shape compositions.

The artwork I produced entitled 'Tereshkova', was inspired in the Russian Cosmonaut Valentina Tereshkova. I became fascinated in her story after reading about her and listening to a documentary about space exploration. I used stained blotting paper in which I saw shapes that for me represent the sounds of a rocket launch. Within these I also discovered the face of Valentina. I investigated the kind of sounds that a cosmonaut would hear, as well as other extra-terrestrial sounds and integrated them into the piece. I wanted this piece to be a part of the exhibition as it holds a shared cultural reference with the location of the exhibition, while embracing the central sentiment of the exhibition and conference to explore and push the boundaries of our discoveries.

Though saddened that I was not able to attend in person, I was honoured to be able to participate in

Терешкова. Смешанная техника, бумага. 86 x 63 см

Tereshkova. Mixed media on paper. 86 x 63 cm

тины. Я изучил звуки, которые может услышать космонавт, а также другие инопланетные звуки, и совместил их в произведении. Я хотел чтобы эта работа была частью выставки, так как она имеет общую культурную отсылку к месту, и содержит при этом основной настрой выставки и конференции: изучать и двигать границы наших открытий.

Хоть я и расстроен невозможностью присутствовать лично, для меня было честью участвовать в этой выставке. Я считаю что работы были представлены качественно и выражаю огромное уважение многим художникам, которые выставлялись вместе со мной. Мероприятие хорошо курировалось, и я надеюсь что моя работа добавила к представлению [предмета выставки] в таком свете, который углубит понимание зрителем синастезии и того, как её красота может быть передана в искусстве. ■

this exhibition. I feel that the display of work was of considered quality and have great respect for many of the artist who exhibited alongside me. It was a well curated show and I hope that my work added to its display in a manner that deepened spectators understanding of synaesthesia and how its beauty can be reflected in art.

«Дыхание льющейся Луны»

"The breath of the pouring Moon"

Янина Скоробогатова

Я имею аурическую синестезию, а точнее - гиперстезию, то есть обостренную синестезию. У меня всегда была странная связь с линией. Например, когда я рисую карандашом, то невольно концентрируюсь на линии, а не на общем рисунке, из-за чего получается необычный штрих. В шутку я называю себя не художником, а «ровных линий выводителем». Несколько лет назад из-за стресса эта связь с линией обострилась. И теперь моя гиперстезия заключается в том, что я вижу людей в линиях и орнаментах. Все мои орнаменты и линии людей разных цветов, толщины и все они крайне детализированы и индивидуальны для каждого человека. У меня получился новый подход к жанру портрета в ИЗО за счет моих способностей. Я также

вижу линии местностей, линии запахов и пр. Также у меня есть связь с запахами. Я чувствую запахом фото и картины. Порой эти запахи меня мучают, не давая сконцентрироваться на изображаемом мною. Иногда при этом присутствуют приятное ощущение расширения в пространстве и эмоциональный перегруз.

Работу «Дыхание льющейся Луны» я взяла, потому что она отображает мою связь с запахами. Я словно чувствую запах Луны, которая отчасти является линией Мэрилин Монро. (Иногда я беру только часть линии изображаемого мною человека ради эксперимента.) Фото «Рождаться вслепую» я выбрала, потому что мне нравятся изображения, несущие сильную эмоцию, а не только красивые или смысловые. На мой взгляд, оно несет в себе некую эмоцию. Также это новый подход к жанру портрета, что эта работа отображает линиями модели. Я считаю, что на сегодня этот жанр ограничен более классическими подходами к нему.

Я узнала очень много интересной информации. Но, к сожалению, не все мероприятия успела посетить. Больше всего из услышанного меня заинтересовал разговор о подлинной и ненастоящей синестезии, которую приписывают себе некоторые люди по ошибке.

Яна Кривошеева

У меня смешанная синестезия. Я постоянно вижу, как вибрирует пространство, люди, вещи, оно одновременно разноцветное (воздух разноцветный всегда) и я чувствую его кожей, постоянно кажется, что за спиной включен свет. Иногда, думая о людях

Yanina Skorobogatova

I have an aura synaesthesia, or, more precisely, a hyperesthesia or an enhanced synaesthesia. I have always had an unusual relationship with the line. When I draw with a pencil, I unintentionally focus more on the line rather than the overall drawing. As a joke, I often call myself "a creator of neat lines." Several yea rs ago, because of stress, this link to lines became even more acute. And now my hyperesthesia manifests itself in my seeing people in lines and patterns. All my lines and patterns associated with people are all of different colors and thickness, and they are all very intricately detailed and unique for each person. What I have as a result is a new approach to the portrait genre in painting art due to my aptitudes. I also see the lines of locations, smells, and such like. I also have relations with smells.

I can smell photos and pictures. Sometimes these smells really fill me with despair distracting me from what I am trying to draw. Sometime this is accompanied with a pleasant feeling of expanding in space and emotional overwhelming.

I decided to exhibit our work Breath of Streaming Moonlight because it represents my connection with smells. It is as if I am feeling the smell of the Moon which is to some extent the line of Marilyn Monroe. (Sometimes I adopt only a part of the line of the person I am drawing.) I chose The Being Born Blind photo because I very much like images that are charged with emotion, and just those that are beautiful or meaningful. To my mind, the photo conveys some emotion. As well, this is a new approach to the portrait genre as this picture is based on the line of the model. I think this genre is constrained by its classic methods.

At the symposium I got lots of interesting information. But unfortunately I did not manage to attend all its events. What I found most interesting from what I got know was the talk about genuine and false synaesthesia that by mistake some people claim to have.

Yana Krivosheyeva

I have a mixed synaesthesia. I constantly see vibrations of the surrounding space, people, objects, it is being colourful at the same time (the air is always colourful) and I feel it with my skin, it always feels as if some light is on behind my back. Sometimes, when I think about people or events, I think in numbers. This is the way it is easiest for me to process necessary information in order to make personal conclusions. Very often overwhelming emotions can make the surrounding space seem to move

Дыхание льющейся Луны. 60 х 60 см

Breath of Streaming Moonlight. 60 x 60 cm

Рождаться вслепую

Blind Birth

или о событиях, я думаю числами, так быстрее получается обрабатывать нужную мне информацию, чтобы сделать личные выводы. Очень часто во время сильных эмоций пространство словно движется и пульсирует. Я не вижу черного цвета, это словно скомканные точки темно-синего, темно-красного и темно-зеленого цвета. Если я закрываю глаза, то вижу много разноцветных точек, бывает, что они могут быть одного цвета. Она у меня с детства. Возможно, это началось после внетелесного опыта, пережитого мною в 11 и 13 лет.

На работах цвета намного приглушеннее, чем то, что происходит на самом деле, скорее всего это компенсация того, чего мне не хватает. Холодных оттенков, спокойных цветов. Визуального покоя.

Я в выставке участвовала как консультант при подготовке, физически не получилось приехать. ■

and vibrate. I cannot see the colour of black which looks as if it is crumpled spots of dark-blue, dark-red and dark-green. If I close my eyes, I see a swarm of colourful spots, and sometimes they happen to be the same colour. I have had synaesthesia all my life. It probably started when I had an out-of-body experience when I was 11 and 13.

In my artworks the colours are more low-key that my immediate experience, and it must be a remedy for what I really miss in my life. Cold and subdued colours. Visual serenity. And I took part in the exhibition as an advice-giver, I could not come in person though. ■