

Fragrance Triggering Workshop Program

salón de Grados, Facultad de Bellas Artes, UGR, Granada, Spain, Oct.28th 2022

NinghuiXiong

Painting Music Art Synaesthesia Studio, Beijing, P.R. China

Patricia Lynne Duffy

The United Nations, New York, USA

Pau Sandham (Pau 365)

The Synesthesia Tree, Seville, Spain

Maria José de Córdoba

Fundación Internacional Artecittà& University of Granada, Granada, Spain

Tongjun Ding

Hangzhou Normal University, Hangzhou, P. R. China

Juan García Villar

Fundación Internacional Artecittà&University of Granada, Granada, Spain

Consuelo Vallejo Delgado

University of Granada, Granada, Spain

Wanqing Zhang

Xi'An Conservatory of Music, Xi'An, P. R. China

SUMMARY

Fourteenth-century Chinese poet Zhang Yu composed a poem about hearing the "music" of a flower's fragrance. Twenty-first-century painter NinghuiXiong responded to the poem by creating his visual impression of the fragrance in a painting called, "Homage to Zhang Yu". In this workshop, participants are invited to offer their own somatic sensory responses to works of art through description or artistic expression.

RESUMEN

En "Homenaje a Zhang Yu (1333-1385), sinestésico - poeta y pintor", en respuesta a su bello poema "Pabellón para escuchar la fragancia", el programa presenta un taller de arte centrado en la práctica de la experiencia sensorial somática que incluye el olfato, el audio, la visión y la Kinestesia. Su objetivo es demostrar cómo la sinestesia puede aportarnos una mayor creatividad para el arte y la educación artística.

1.INTRODUCTION// INTRODUCCIÓN

Early in 2018, Patricia Lynne Duffy introduced Zhang Yu, a 14th century Chinese poet, and his poem "The Pavilion for Listening to Fragrance" to NinghuiXiong. A joint international collaboration project was launched (Xiong, Duffy, eds., 2019). In the poem, Zhang Yu clearly expressed his olfactory-auditory synaesthesia, triggered by the fragrance of wintersweet in the garden:

*"Brilliant, bright – the flowers of the season! Their subtle fragrance arises in the quiet. Others are hoping to smell them a few times, but I prefer to use my ears! Their fragrance sends forth jewel-like songs; singing them out loud I feel such joy! And who says there is no fragrance in sound? Smelling and hearing are really the same thing"*¹

“粲粲岁寒花，幽香静中起。人皆待三嗅，子独受以耳。辑彼琼瑶白，长谣自为喜。声中岂无香，闻觉无异理。更愿息声尘，色香同一委。无闻亦无听，冥然混沌始。”

A principios de 2018, Patricia Lynne Duffy presentó a NinghuiXiong a Zhang Yu, un poeta chino del siglo XIV, y su poema "El pabellón para escuchar la fragancia", y se puso en marcha un proyecto conjunto de colaboración internacional (Xiong, Duffy, eds., 2019). En el poema, Zhang Yu claramente expresó su sinestesia olfativa-auditiva, desencadenada por la fragancia de la reina de invierno en el jardín:

"Brillantes, brillan: ¡las flores de la temporada! Su sutil fragancia surge en la quietud. Otros esperan olerlas varias veces, pero yo prefiero usar mis oídos. Su fragancia emite canciones como joyas; ¡cantándolas en voz alta siento tanta alegría! ¿Y quién dice que no hay fragancia en el sonido? Oler y oír son realmente la misma cosa".

1.1 Video "Homage to Zhang Yu" during VI Congress Synaesthesia period

In May 2018, after Ninghui completed his painting inspired by Zhang Yu's poem, which he gave as a gift to Pat in Alcalá la Real, Pat named the painting "Homage to Zhang Yu". This video recorded the moment.

Vídeo "Homenaje a Zhang Yu" durante el VI Congreso de Sinestesia

¹Chang Yu (1333—1385) "The Pavilion for Listening to Fragrance", quoted in The Columbia Book of Later Chinese Poetry: Yu'an, Ming, and Ch'ing Dynasties 1279— 1911, translated and edited by Jonathan Chaves. New York: Columbia University Press, 1986.

En mayo de 2018, después de que Ninghui terminara su cuadro inspirado en el poema de Zhang Yu, que regaló a Pat en Alcalá Real, Pat bautizó el cuadro como "Homenaje a Zhang Yu". Este videoregistró el momento.

<https://www.youtube.com/watch?v=m42-LewlvjA&list=WL&index=6>

1.2 “Listening to Fragrance”, An Imaginary Q&A with Zhang Yu by Patricia Lynne Duffy

In the imaginary interview, Pat told us about the life story of Zhang Yu, a historical character who left us the legacy of his synaesthetic poetry.//

"Escuchar la fragancia", una entrevista imaginaria con Zhang Yu por Patricia Lynne Duffy. En la entrevista imaginaria, Pat nos habló de la vida de Zhang Yu, un personaje histórico que nos dejó el legado de su poesía sinestésica.

<https://www.journeythroughthesenses.org/2022/02/03/11/>

1.3 Fragrance of Wintersweet, art, practice through Synaesthesia

It has been confirmed the fragrance of the flower mentioned in Zhang Yu's poem is wintersweet, (*Chimonanthus praecox*) which blooms between December – February mainly in China. It is the only flower that blooms in winter. Its fragrance is special and delightful.

Luckily, in Feb.2022, Wanqing Zhang (musician) received a branch of Wintersweet in a vase. In the air of its fragrance, she made her Guqin **impromptu music** to simulate the Synaesthesia sound Zhang Yu may have “heard”. Interestingly, further research indicates the music is about wintersweet. Although we cannot be certain the poet Zhang Yu was aware of this, as the music was based on a very old melody, it is believable that he knew the latter and played it.

La fragancia de la reina de invierno, una práctica artística a través de la sinestesia

*Se ha confirmado que la fragancia de la flor mencionada en el poema de Zhang Yu es la reina de invierno (*Chimonanthus praecox*), que florece entre diciembre y febrero principalmente en China. Es la única flor que florece en invierno. Su fragancia es especial y deliciosa.*

Por suerte, en febrero de 2022, Wanqing Zhang (músico) recibió una rama de ultramarinos en un jarrón. En el aire de su fragancia, hizo su música de Guqin de forma improvisada para simular el sonido sinestésico que Zhang Yu pudo haber "escuchado". Curiosamente, investigaciones posteriores indican que la música es sobre la ultramarinos. Aunque no podemos estar seguros de que el poeta Zhang Yu fuera consciente de ello, ya que la música se basaba en una melodía muy antigua, es creíble que la conociera y la tocara.

[Fragrance of sound, Guqin music performance and arrangement by Wanqing Zhang - YouTube](#)

Ninghui Xiong (artist) visited the Sleeping Buddha Temple garden where he found and enjoyed the fragrance of wintersweet to check what synaesthesia experience he could have, in order to identify its color and shape in his series of paintings – *Homage to Zhang Yu*.

Figure 1. Wintersweet photo taken in Sleeping Buddha Temple (Beijing); Guqin music impromptu performance by Wanqing Zhang inspired by fragrance of the flower; Oil painting by Ninghui Xiong expressing his colour synaesthesia

from the fragrance of the flower.// Foto invernal tomada en el Templo del Buda Durmiente (Pekín); interpretación improvisada de música guqin por Wanqing Zhang inspirada en la fragancia de la flor; pintura al óleo de NinghuiXiong expresando su sinestesia del color a partir de la fragancia de la flor.

NinghuiXiong (artista) visitó el jardín del Templo del Buda Durmiente, donde encontró y disfrutó de la fragancia de la reina de invierno, para comprobar qué experiencia sinestésica podía tener, con el fin de identificar su color y forma en su serie de pinturas - Homenaje a Zhang Yu

2. WORKSHOP PROCESS MAP// MAPA DEL PROCESO DEL TALLER

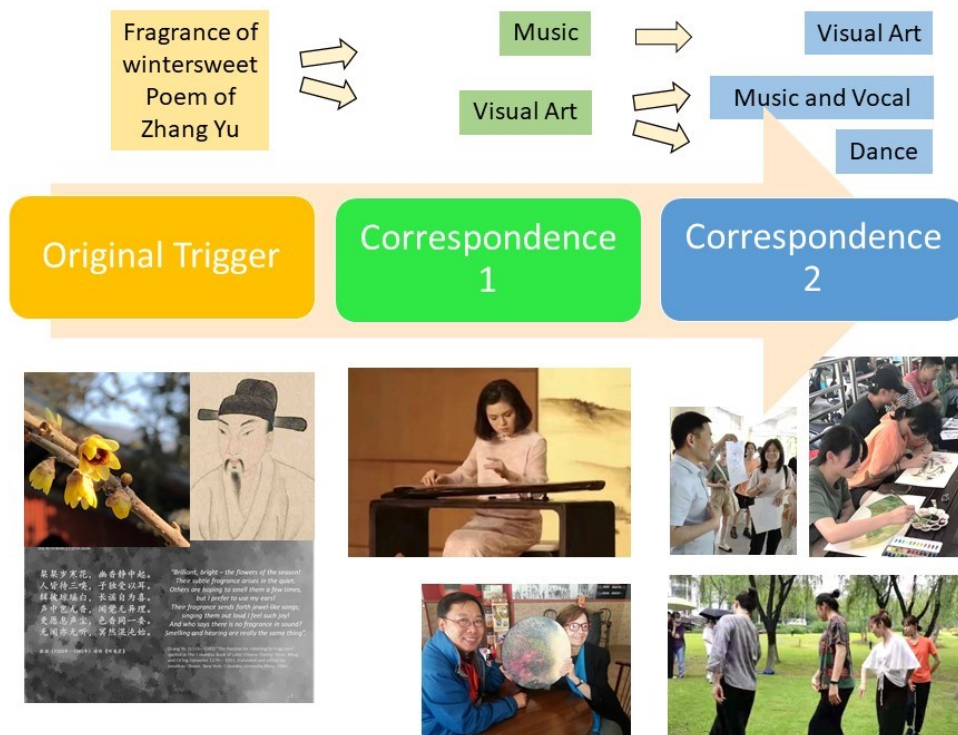

Figure 2. Process map for “Fragrance Triggering” somatic sensory practice development

3. WORKSHOP DESIGN//DISEÑO DEL TALLER

Somatic sensory experience practice was introduced to Hangzhou Normal University in a lecture given by Maria José de Córdoba in 2016, within the frame of collaborative education programs between the University of Granada (UGR) and Hangzhou Normal University. Following the idea, as a joint exercise “Fragrance Triggering” has been prepared jointly by Tongjun Ding and Maria José de Córdoba between the two universities. The students were divided into three groups. Each group was a mix of students coming from different domains of art: music & vocal, dancing, visual art & design. Exercise tasks were assigned to them according to the three working panels (Figure 3, 4 and 5). This is what we are going to implement in the workshop.

La práctica de la experiencia sensorial somática se introdujo en la Universidad Normal de Hangzhou en una conferencia impartida por María José de Córdoba en 2016, en el marco de los programas de colaboración educativa entre la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad Normal de Hangzhou. Siguiendo la idea, como ejercicio conjunto "Fragrance Triggering" ha sido preparado conjuntamente por Tongjun Ding y María José de Córdoba entre las dos universidades. Los estudiantes se dividieron en tres grupos. Cada grupo era una mezcla de estudiantes procedentes de diferentes ámbitos del arte: música y vocal, danza, arte visual y

diseño. Se les asignaron tareas de ejercicio según los tres paneles de trabajo (Figura 3, 4 y 5). Esto es lo que vamos a poner en práctica en el taller.

Figure 3, Group 1: create different arts triggered by fragrance essence of wintersweet

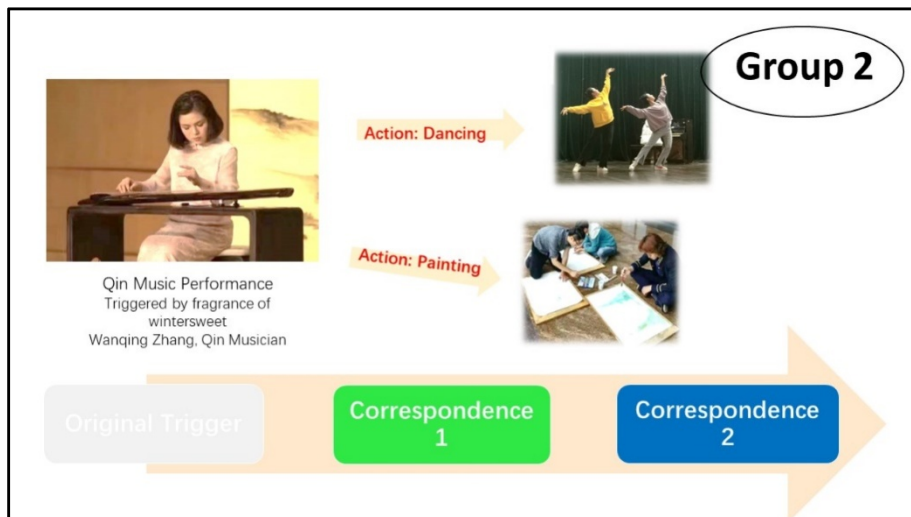

Figure 4, Group 2: create different arts triggered by the music performance of Wangqing Zhang

Figure 5, Group 3: create different arts triggered by the oil painting of Ninghui Xiong

3. WORKSHOP REQUIREMENT//INVITACIONES AL TALLER

In the workshop, students of UGR as well as VII Congress participants will be invited to perform the tasks described above. They can choose different tasks (Group 1, Group 2 or Group 3) and express their synaesthetic visions through different mediums such as painting, dancing, music performance or vocal singing etc. accordingly, to express their synaesthesia correspondence and other perceptions and feelings.²

En el taller, se invitará a los estudiantes de la UGR, así como a los participantes del VII Congreso, a realizar las tareas descritas anteriormente. Podrán elegir diferentes tareas (Grupo 1, Grupo 2 o Grupo 3) y expresar sus visiones sinestésicas a través de diferentes medios como la pintura, la danza, la interpretación musical o el canto vocal, etc. según corresponda, para expresar su correspondencia sinestésica y otras percepciones y sentimientos.

4. WORKSHOP PROCESS//PROCESO DEL TALLER

- a) Background introduction, refer to **Article 1**;
- b) Brief introductory overview of different types of synaesthesia may occur related to the workshop;
- c) Workshop requirement and process description, refer to **Article 2 and 3**; Practice demonstration video or on-site performance examples³, and Q&A;
- d) If possible, we will continuously invite workshop participants or other audience to do some improvisational experiments triggered by fragrance of Wintersweet, during the event of exposition de Arte y actividades Paralelas in Alcalá la Real, Jaén on Oct.29th 2022.

- a) Introducción de los antecedentes, consulte el artículo 1;*
- b) Breve resumen introductorio de los diferentes tipos de sinestesia que pueden darse en relación con el taller;*
- c) Descripción de los requisitos y el proceso del taller, véase el artículo 2 y 3; vídeo de demostración práctica o ejemplos de actuación in situ, y preguntas y respuestas;*
- d) Si es posible, seguiremos invitando a los participantes del taller o al resto del público a realizar algunos experimentos de improvisación provocados por la fragancia de Wintersweet, durante el evento de la exposición de Arte y actividades Paralelas en Alcalá la Real, Jaén el 29 de octubre de 2022.*

5. PANEL DISCUSSION AND FINAL REVIEW//PANEL DE DEBATE Y REVISIÓN FINAL

Anon-line panel discussion via Zoom will be launched later to review what is achieved, organized by the workshop facilitation team supported by Fundación Internacional Artécittà.

²Tasks for the three groups are optional, depending on workshop participants' condition and the resources available on site. The facilitation team would like to encourage them to express themselves but on a voluntary basis. The core aim is that -- to perform those tasks, one should express one's experience freely in a natural way without restrictions, judgement, or competition.

³For those participants to make their performance or presentation, photo /video will be allowed to take and share it in public media which is to be agreed in advance.

Más adelante se pondrá en marcha una mesa redonda en línea a través de Zoom para revisar los logros alcanzados, organizada por el equipo de facilitación del taller con el apoyo de la Fundación Internacional Artecittà.

Biography of the workshop facilitators

NinghuiXiong: Tutor of Art Synaesthesia Course in Hangzhou Normal University; Fundación Internacional Artecittà China delegate. Combining his art practice with synaesthesia study, he has developed his synaesthetic innovation methodology, aiming to improve education and design application in art.

Patricia Lynne Duffy: The United Nations, New York, USA. Duffy is the author of *Blue Cats and Chartreuse Kittens: how synesthetes color their world* (print and recent audio edition with updates); she has contributed a chapter, "Synesthesia and Literature" to the *Oxford Handbook of Synesthesia*; she has been appointed Literary Coordinator of *Journey through the Senses (JTTS)* and is a contributor to the *JTTS online magazine*.

Pau Sandham (Pau 365): The Synesthesia Tree, Seville, Spain. Pau is a translator; in the art world her experience includes photography, theatre (mainly writing and directing bilingual comedy) and performance. She discovered her synesthesia in 2016 and has studied and researched it since then, and her websites *El Árbol de la Sinestesia* and *The Synesthesia Tree* were launched in 2021.

Maria José de Córdoba: Interdisciplinary artist and University Professor in the Drawing Department of the University of Granada. Head of the Research Group Synesthesia and Creativity Applied interdisciplinary research HUM 1014 UGR since 2018. Member of the Research Group SEJ 497 -Cognitive Training, Experimental Psychology, UGR, from 2008 to 2018. She has been awarded 3 sexenios [six-year terms] in Research and 1 in Knowledge Transfer. In 1987 she graduated in Fine Arts from the University of Seville and in 1994 she received her PhD in the same discipline from the University of Granada. She is the director of the Artecittà International Foundation No. 743. Her line of research has been in the field of synaesthesia since the 1980s, in addition to conducting research in the field of engraving, new materials and printing systems. Until 2018 he had directed the six international congresses on Synesthesia, Science and Art, plus the three summer courses on synesthesia that had been held in Spain, and unique in Europe for their multidisciplinary nature. As an artist, she has in their artistic journey more than 200 exhibitions between national and international, including several awards in engraving and painting, such as Medalla al mérito de las Bellas Artes 2009. Real Academia Ntra^a Sr^a de las Angustias. Granada. España.

TongjunDing: Vice Professor of Art and Media School, Qianjiang College, Hangzhou Normal University; leader of Art Synaesthesia Course Team in Hangzhou Normal University; General Secretary of Chinese Musical Iconology Association. His study direction is Chinese music history, Synesthesia in art and Chinese classical literature.

Juan García Villar: Doctor in Fine Arts by the University of Granada. Professor in the Painting Department of the University of Granada. Painter and sculptor; member of the Fundación Internacional Artecittà.

Consuelo Vallejo Delgado: Doctor in Fine Arts by the University of Granada. Graduated in Fine Arts: Painting, and in Pictorial Restoration; Degree in Art History. Second National Prize of Studies in Fine Arts. Research, teaching and creative scholarships in Italy, Mexico and France. Professor of the Painting Department of the University of Granada. Main lines of research: study of pictorial materials, art and heritage, relationship between word and art, and Mail Art.

Wanqing Zhang: Guqin music performer, member of Shaanxi ethnic orchestral society and teacher of Shaanxi radio and television Ethnic Orchestra, MS student in Xi'An Conservatory of Music.

Acknowledgements

The workshop facilitation team would like to thank the Art and Media School of Qianjiang College

Hangzhou Normal University, and Facultad de Bellas Artes University of Granada for their great support.

Biografía de los animadores del taller

NinghuiXiong: Tutor del Curso de Sinestesia Artística en la Universidad Normal de Hangzhou; Fundación Internacional ArtecittàChinadelagate. Combinando su práctica artística con el estudio de la sinestesia, ha desarrollado su metodología de innovación sinética, con el objetivo de mejorar la educación y la aplicación del diseño en el arte.

Patricia LynneDuffy: Naciones Unidas, Nueva York, EE.UU. Duffy es autora de *Blue Cats and Chartreuse Kittens: howsynesthetes color theirworld* (edición impresa y de audio reciente con actualizaciones); ha contribuido con un capítulo, "Synesthesia and Literature", al *OxfordHandbook of Synesthesia*; ha sido nombrada coordinadora literaria de *JourneythroughtheSenses (JTTS)* y es colaboradora de la revista en línea del JTTS.

Pau Sandham (Pau 365): El árbol de la sinestesia, Sevilla, España. Pau es traductora; en el mundo del arte su experiencia incluye la fotografía, el teatro (principalmente escribiendo y dirigiendo comedia bilingüe) y la performance. Descubrió su sinestesia en 2016 y desde entonces la ha estudiado e investigado, y sus páginas web *El Árbol de la Sinestesia* y *TheSynesthesiaTree* fueron lanzadas en 2021.

María José de Córdoba: Artista interdisciplinar y profesora universitaria del Departamento de Dibujo de la Universidad de Granada. Responsable del Grupo de Investigación Sinestesia y Creatividad Investigación interdisciplinar aplicada HUM 1014 UGR desde 2018. Miembro del Grupo de Investigación SEJ 497 -Entrenamiento Cognitivo, Psicología Experimental, UGR, desde 2008 hasta 2018. Ha sido galardonada con 3 sexenios en Investigación y 1 en Transferencia del Conocimiento. En 1987 se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y en 1994 se doctoró en la misma disciplina por la Universidad de Granada. Es directora de la Fundación Internacional Artecittà⁹ 743. Su línea de investigación se centra en el campo de la sinestesia desde los años 80, además de realizar investigaciones en el campo del grabado, nuevos materiales y sistemas de impresión. Hasta 2018 ha dirigido los seis congresos internacionales sobre Sinestesia, Ciencia y Arte, además de los tres cursos de verano sobre sinestesia que se han celebrado en España, y únicos en Europa por su carácter multidisciplinar. Como artista, cuenta en su trayectoria artística con más de 200 exposiciones entre nacionales e internacionales, incluyendo varios premios en grabado y pintura, como la Medalla al mérito de las Bellas Artes 2009. Real Academia Ntr^aSr^a de las Angustias. Granada. España.

TongjunDing: Viceprofesor de la Escuela de Arte y Medios de Comunicación del QianjiangCollege de la Universidad Normal de Hangzhou; jefe del equipo del curso de sinestesia artística de la Universidad Normal de Hangzhou; secretario general de la Asociación China de Iconología Musical. Sus estudios se centran en la historia de la música china, la sinestesia en el arte y la literatura clásica china.

Juan García Villar: Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Profesor del Departamento de Pintura de la Universidad de Granada. Pintor y escultor; miembro de la Fundación Internacional Artecittà.

Consuelo Vallejo Delgado: Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Licenciada en Bellas Artes: Pintura, y en Restauración Pictórica; Licenciada en Historia del Arte. Segundo Premio Nacional de Estudios en Bellas Artes. Becas de investigación, docencia y creación en Italia, México y Francia. Profesor del Departamento de Pintura de la Universidad de Granada. Principales líneas de investigación: estudio de los materiales pictóricos, arte y patrimonio, relación entre palabra y arte, y Arte Postal.

Wanqing Zhang: Intérprete de música guqin, miembro de la sociedad orquestal étnica de Shaanxi y profesora de la Orquesta Étnica de la radio y la televisión de Shaanxi, estudiante de maestría en el Conservatorio de Música de Xi'An.

Agradecimientos

El equipo de facilitación del taller desea agradecer a la Escuela de Arte y Medios de Comunicación del QianjiangCollege de la Universidad Normal de Hangzhou y a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada por su gran apoyo.

REFERENCES//REFERENCIAS

Xiong N.H., Duffy P.L. (eds.) (2019). *Painting Poetry through Synaesthesia Homage to Ancient Chinese Poet Zhang Yu*, DOI: [10.13140/RG.2.2.22169.06244](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22169.06244), ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/333172621_Painting_Poetry_through_Synaesthesia_Homage_to_Ancient_Chinese_Poet_Zhang_Yu