

On the visual expression of music —An example of the Jazz music “It an’t necessarily so”

ZhaoYing

Department of Art and Design, Academy of Fine Arts, Yunnan Normal University, Chenggong,
Kunming, Yunnan, China

Email: 893829008@qq.com

Keywords: Music, Visual Expression, “Adjective”, Association, self.

Abstract. This paper is a practical study on the experimental topic of mutual transformation between hearing and vision, namely, “Answer to the question of music — It’an’t necessarily so”. Through listening to music, associations, the application of “adjectives” and then visual expression, the visual works presented are cross-music, visual communication design, psychology disciplines, the results have many possibilities, which is innovative. It aims at exploring the combination and integration of the two arts of vision and hearing, increasing the possibilities of diversification of visual expression and trying to accomplish the production of self “digestion” and “individuation” in the audio-visual experience.

1. 引言

视、听相融的艺术研究并不少见。保罗·克利在“音乐性绘画”里阐述了绘画元素中色彩、线条的应用。并将之应用于包豪斯的教学，例如：“复调音乐绘画”、“从静态到旋律”、“色彩的二重轮唱”等。康定斯基在《论艺术的精神》中论述了点、线、面、色彩各自具有的声音和彼此组成完整和谐旋律的关系。阿恩海姆也将绘画和音乐进行比对研究。印象派音乐创始人德彪西，创造性地将描绘性、色彩性、立体化空间等要素融入音乐创作中，为音乐与绘画之间的相融开辟了新视野。代表作品有钢琴曲集《版画》。瓦格纳提出了“整体艺术”概念，通过“乐剧”的创作与演出，将音乐与绘画、雕刻、建筑、诗歌、舞蹈等艺术全面融合，作品传遍欧洲。可见，许多艺术家都有一个将“艺术”（arts）聚合为“艺术”（Art）的想法。”

本文研究的主旨是：探索视觉与听觉两种艺术间的结合与融合，增加视觉化表达的多元可能性；尝试在音乐及视觉化表达中完成自我的参与，即是个人“消化”与“个性化”的产出。音乐主题选自美国音乐家George Gershwin的爵士音乐剧《Porgy and Bess》中的第二幕第二景中的“*It an’t necessarily so*”（未必如此），与视觉传达设计专业的学生一起进行视、听的互动思考、完成设计作品。

2. 音乐

“*It an’t necessarily so*”曾有多位艺术家演唱和使用多种乐器演奏（钢琴、口琴、小提琴等）。本文选用的是挪威著名口琴演奏大师Sigmund Groven的口琴曲。

《Porgy and Bess》又名《Beggars and Slut》，是首部反应黑人现实生活并融合了歌剧、爵士、布鲁斯和黑人灵歌多种风格的百老汇音乐剧，作品涉及种族、宗教和人生哲学问题，开创了世界歌剧乐坛的“轻歌剧”。1935年在百老汇首次公演。1959年由导演Oto Preminger执导电影《Porgy and Bess》，并荣获1960年的奥斯卡、金球等多项大奖。故事讲述了美国卡罗来纳州查尔斯顿黑人区的“鳃鱼巷”里，中年跛子波吉和美貌放荡的女人贝丝的爱情故事。贝丝的情人因醉酒斗殴杀人而逃跑，波吉收留了无家可归的贝丝……（图1、图2、图3，音乐剧剧照）。Sigmund Groven的口琴演奏：前景音乐是口琴声，背景音乐是钢琴声。音乐的远近、大小、轻重，忽而高亢、转而悠长，表现了一组“对话”——“圣经中所写的事未必是那样，

大卫虽小却击倒巨人哥利亚，约拿曾活在鲸鱼的肚子里，未必是那样。他们对小孩说，魔鬼是坏人，未必是那样。”作品传递出白人强制给黑人的道德观念，发人深思。

图1

图2

图3

3. 视觉化表达

3.1 图的联想

联想是在观念层次上发生的。美国心理学家麦金，受著名美学理论家阿恩海姆的影响，提出了视觉思维的进行有三个意向：人们看到的图像、我们心里所想象的图像、我们能够绘成的东西。本文中对音乐的想象过程也即是音乐视觉化的过程。设计前查阅音乐的背景资料 and 未查阅的设计者所得出的结果有了诸多的可能性，毋庸置疑的是：他们完全是根据自己的听与联想进行图的画面设定和视觉表达的。

3.1.1 抽象与具象图的联想

视觉设计中的图包括图形（图13）；图案（图14，把音乐图案化，分层描述；图28，图案中的纹饰是“绅士”的变形，凸显其古板的感）；文字（图15）。

对这首曲子的联想有两种角度，一是基于对音乐的抽象图的联想，应用设计元素：点、线、面、体、空间来表达。点（图4）；线（图5-口琴声是直线，钢琴声是曲线；图6）；面（图7）；体（图11）；空间（图8）等视觉元素，表达音乐的音长、节奏、远近、大小、强弱等。二是基于对音乐的具象图的联想。例如“猫和老鼠”（图9）；“小丑与少女”（图10）；“琴键上的对话”（图11）；“Hope so!”（图12），间接的表达音乐的意境。

3.1.2 色彩的联想

有色彩的联想：图7，欢快、明快的乐感；图16，暖色背景表达对时代、白人、爱情的反抗；图28，右下角的土黄与朱红表现沉稳固执的感觉。无色彩的联想：图5，黑色代表钢琴声着实有力；图26，黑白两色诠释了古旧气息。

图4

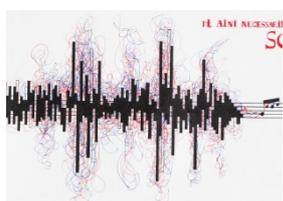

图5

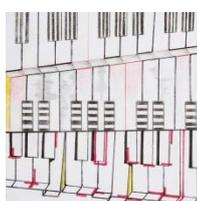

图6

图7

图8

图9

图10

图11

图12

图13

图14

图15

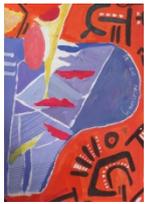

图16

图17

图18

图19

图20

图21

3.2 “形容词”应用

在语言学方面，形容词是为描写或修饰名词或代词的，表示人或事物的状态、属性、特征等。将形容词概念应用到图的设计中，是基于创造性思维的基础过程，能将非语言的抽象音乐进行形容，就能将音乐图像化。例如：跳跃的（图18）、阳光的（图19）、悠扬与激烈的（图20）、魅惑的（图21）、线性的、尖锐的、柔和的、缭绕的、烦躁的、恐怖的、暧昧的、催泪的、刺激的、温暖的、痛苦的、混乱的、远的、跳跃的、有节奏的、有韵律的、疯狂的、绿色的、黄色的、蓝色的、粉红色的、黑色的、清新的等等。这些形容词有的是单一的感觉体验，有的是通感的叠加。通感在心理层面是指因某种感官刺激引发另一些无直接关联的感知觉体验的心理过程。贡布里希在《艺术与错觉》中曾对于声音会引起视觉的联觉现象时阐述道：所谓“联觉”——印象从一个感觉通道流向另一个感觉通道——就是在一切语言中得证实的事实。联觉的作用方式是双向的——从视觉到声音和从声音到视觉。我们说 loud colours（响亮的色彩）或 bright sounds（明亮的声音）时，都明白其意思。例如“有韵律的”是听感，“清新的”是嗅、味通感；“尖锐的”是听、视、触通感；“刺激的”是味、触通感。“痛苦的”、“催泪的”、“混乱的”、“疯狂的”则是综合的心理感受。

3.3 图与自我

在心理学的绘画投射测验中，呈现的即是图与自我的关系。例如，著名的投射测验《房树人》、《树》、《罗夏墨迹测验》等。在本课题中，参与者有已形成的的先验观念，通过音乐欣赏、联想、视觉化表达，呈现出对自我“投射”的作品。

值得探讨的是：音乐原本想要表达的主题与听众联想的画面截然不同。贡布里希著名的视觉“投射说”解释了这一现象：设计活动中，参与者倾向于表达他主观想要传达的主题，而不是表达他所听到的主题。也即是潜意识在支配我们的设计决定，画面是听众内心最真实的写照。例如：图10是“小丑与女孩”；图11是“情侣的对话”。图18是“dance piano”；图21是“爵士酒吧的暧昧”。图25是“幻想”。图26，音乐黑暗的气息以四面八方蔓延，给我一种密的感觉……仿若来自另一个世纪。图27是“恋爱”。图29是“奇幻旅行”：华丽的音乐舞会、河流的清新、碰击的破碎、自我的陶醉、快乐的布偶……。图30是“小人的世界”：轻松、活泼的氛围，形形色色的事物和小人组成的世界，小人的表情有可爱、惊讶、失落等，形成对比，几乎出现在每件事物上，色调活泼，淡蓝色的背景干净、明朗。也有的联想到的是同一主题的画面，例如图22、图23的“卓别林”；图10、图13、图17、图24的“小丑”；图9“猫和老鼠”；图5、图6、图30的“琴键……”。

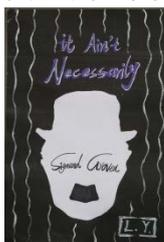

图22

图23

图24

图25

图26

图30

图27

图28

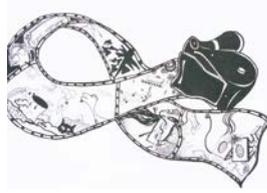

图29

图30

4. 结束语

通过本文的研究，期望达到五个目的：一是抛砖引玉，引发相关的讨论及思考；二是在视觉设计探索中勇于跨界，对视、听或更多艺术领域间融合的可能性做积极的尝试，思维的拓展常常需要打破常规，并从实践中提升视觉设计能力；四是将自我的主题融入到设计活动中，反之从视、听等多角度探索自我；五是期望对该主题在理论方面进行更具科学逻辑的整理。

References

- [1] Feng Rui, From the combination of audio-visual art to integration of audio-visual art, Master thesis of Nanjing Arts Institute, Page 1, 2010.
- [2] Xie Huimin, Study and practice of visual design based on Chinese traditional music, Master thesis of Hubei University, Page 5, 2014.
- [3] Wang Liting, Application research of graphic association in art teaching, Master thesis of Hubei University, Page 2, 2013.
- [4] Hao Wei, Visual Reading of Popular Music, Master thesis of Shanghai Conservatory Of Music, Page 39, 2013.
- [5] Gao Zhiming, Study on synesthesia, Doctoral dissertation of Fujian Normal University, Page 34, 2010.
- [6] Sun Wei, Visual Music ——Study on visualization method of music in abstract animation, Master thesis of China National Academy of Art, Page 4, 2017.