

The fusion and collision of vision and hearing—Take the modern art exhibition “Catching Summer” as an example

Shuang Liu

Sichuan Normal University, Chengdu, Sichuan, 610000, China

Abstract

In the field of art, the concept that “art is interconnected” has been widely spread, and exploring the integration of vision and hearing holds significant value and meaning. This article takes the 2021 modern art exhibition “Catching Summer” as an example. Through in-depth analysis of elements such as photographic works, installation works and background music in the exhibition, it explores the integration and collision between vision and hearing. This kind of interaction not only enriches the forms of artistic expression and enhances the artistic appeal, but also increases the audience’s participation and the depth of their understanding of art, providing new ideas and directions for artistic creation and dissemination.

Keywords

Vision; Hearing; Integration ;Modern art exhibition ;“Catching Summer” ;Artistic creation

视觉与听觉的融合碰撞——以现代艺术展览《捉夏》为例

刘爽

四川师范大学，中国·四川成都 610000

摘要

在艺术领域，“艺术是相通的”这一理念广泛传播，探索视觉与听觉的融合具有重要的价值和意义。本文以2021年现代艺术展览《捉夏》为例，通过对展览中摄影作品、装置作品及背景音乐等元素的深入分析，探讨视觉与听觉之间的交融碰撞。这种联动不仅丰富了艺术表现形式，增强了艺术感染力，还提升了观众的参与度以及对艺术理解的深度，为艺术创作与传播提供了新的思路和方向。

关键词

视觉；听觉；融合；现代艺术展览；《捉夏》；艺术创作

1 引言

1.1 研究背景

视觉与听觉作为人类感知世界的两大主要感官通道，其关联性自古以来便受到广泛关注。从古希腊哲学家亚里士多德提出的“艺术模仿论”到近代美学理论家康德的“审美共通感”，均强调了不同艺术形式之间的内在联系。

在音乐中，丰富的旋律和节奏，优美的流动变化，往往带给人以“画面感”；而在美术中，一副作品的画面，往往又给人以节奏感、律动感。视觉艺术通过色彩、构图和空间塑造情感表达，而听觉艺术则借助旋律、节奏与和声传递情绪体验。二者虽表现形式各异，却能在深层次上引发观众的情感共鸣。特别是在现代艺术创作中，艺术家们不断尝试突破传统媒介的界限，探索视觉与听觉融合的可能性，以创

造更为丰富的艺术体验。例如，民俗文化要素在地方特色食品包装设计中的应用，不仅展现了视觉艺术的独特魅力，还通过象征性符号激发了消费者对地域文化的听觉联想。¹因此，聚焦这两者之间的关联，是一场眼睛与耳朵的视听盛宴，更是视觉与听觉融合的独特体验。

1.2 研究意义

在理论层面，通过对视觉艺术与听觉艺术特点的比较分析，可以进一步揭示两者在表现形式与情感传递上的异同，从而为跨学科艺术研究提供新的视角。同时，这一研究还能够推动艺术理论的创新发展，完善艺术创作与鉴赏方面的理论框架。

在实践层面，视觉与听觉的融合不仅能够增强艺术作品的表现力与感染力，还能够提升观众的参与度与体验感。例如，在现代艺术展览《捉夏》中，通过视觉与听觉的有机结合，可以有效营造沉浸式艺术氛围，使观众在感官享受中获得更深层次的情感共鸣。

此外，这一研究还为艺术家提供了新的创作思路，鼓

【作者简介】刘爽（1994—），女，中国重庆人，硕士，从事音乐研究。

励他们在创作过程中大胆尝试跨媒介表达，从而推动艺术形式的多样化发展。

综上所述，本研究不仅具有重要的理论价值，同时也具备广泛的实践意义。

2 现代艺术展览的多元化

2.1 现代艺术展览的发展现状

随着时代的快速变迁，现代艺术展览逐渐成为当下最具时效性与前沿性的艺术交流方式。艺术展览不再局限于传统的绘画或雕塑展示，而是通过融合多种媒介形式，如装置艺术、新媒体艺术、互动体验等，为观众提供更为丰富的感官体验。这种多维度呈现的方式使得艺术展览能够更直观地捕捉和反映当下的社会文化语境，从而吸引更广泛的受众群体。

此外，现代艺术展览的受欢迎程度也得益于其独特的展示手法与主题选择的创新性。例如，第二届景德镇国际陶瓷艺术双年展中，时子媛的作品《回响室》利用陶瓷“中空”的特性，利用现代水能装置，使陶瓷互相碰撞，强调陶瓷特有的声音质感。艺术家们通过对传统陶艺的再创造，结合现代技术与观念，展现了艺术创作的多样性，也为观众提供了全新的审美视角。

2.2 多元化的艺术展览

现代艺术展览作为一种多维度的艺术传播形式，通过绘画、音乐、装置、摄影等多种媒介，成功搭建起艺术家与公众之间的沟通桥梁。在科技飞速发展的时代，如何将传统艺术和大众产生进一步的关联和传播，革新刻不容缓。

中华文化的瑰宝 - 皮影艺术在受到挑战的同时迈出了重要的一步。例如，在沉浸式交互展览中，中国传统皮影艺术通过数字化技术的应用，突破了传统屏幕与场地的限制，使观众能够全身心沉浸于艺术魅力之中，这种全新的体验方式极大地增强了观众的参与感与共鸣；基于三维动画的优势特点，皮影艺术与动画相结合，也成为了今后皮影艺术的发展方向，更好地利用三维动画技术去实现中国传统皮影戏的艺术效果，使三维皮影动画能将艺术与技术完美结合，让中华传统文化走得更远。²

3 视觉与听觉艺术的联系

3.1 绘画与音乐的细节对应

丁一林先生曾在一访谈中提到：“绘画与音乐之间是相通的，音乐里有音符的长短，节奏的缓急，音调的高低、轻重，油画也是同样的，油画中有笔触的长短，色块的大小，色相、明度、纯度，他们之间其实是可以相互对应的，当我们将其一一对应，观众在观赏的时候也会产生与音乐相似的感受，绘画的音乐感就会呈现出来。”³这段话可以很好的解释，人们在与一副作品相对而立之时，为何会直面的感受到它的灵动与立体。

音乐是一门时间的艺术，它的呈现形式是在时间的流

动之中，感受到听觉的衍生和美感；而绘画是一门视觉艺术，它的呈现形式是直观的，通过颜色搭配，形态变化，以视觉的方式传递给人情绪，是视觉艺术的美感。将绘画与音乐中的细节一一对应，会感受到视觉与听觉碰撞所带来的冲击。

3.2 视觉与听觉的感知相通

北宋诗僧惠洪曾提出“是以眼观声音相”的观点，则有意地提示从视觉（图画）中探索听觉（声音）的意识。⁴这句话在佛教里有深刻的含义，大意指通过视觉感知声音的相貌，体现观音菩萨以眼观声、超越感官局限的修行智慧。在艺术中，即是对视觉与听觉的有意探索。

研究表明，人类大脑在处理视觉信息时，会本能地寻找其中的规律性和重复性，这与听觉对音乐节奏的感知机制极为相似。例如，一幅画作中重复出现的图案或色彩搭配，可能会被观众潜意识地解读为一种视觉上的“节奏”，而这种节奏感能够激发与音乐节奏类似的审美愉悦。

在情感共鸣上，无论是视觉艺术中的构图与色彩，还是听觉艺术中的旋律与和声，都能够通过特定的形式语言触动观众的情感中枢。例如，一幅表现夏日景色的绘画作品，通过明亮的色彩和开阔的构图，能够唤起观众内心的愉悦感；而一段轻快的音乐，则通过欢快的旋律和明快的节奏传递出同样的情绪。这种情感上的共鸣使得视觉艺术与听觉艺术能够相互补充，共同构建更为丰富的艺术体验。

4 《捉夏》展览中的视觉与听觉融合

4.1 《捉夏》展览概述

2021年，一场现代艺术展览《捉夏》诠释了视觉与听觉的融合与碰撞。这是一场由摄影师214及立体造型师张墨联合带来的以夏日为主题的双人联展。这场展览主要由装置作品和摄影作品两部分构成。两位艺术家分别用摄影和立体造型来“捕捉”了一场儿时的夏天，并以此探索视觉与听觉在艺术表现中的融合。

展览的主题源于两位艺术家对夏日生活的共同回忆，包括下河纳凉、河边啃西瓜、大树下乘凉，山间嬉戏玩耍等场景，通过不同的艺术媒介转化为具体的艺术作品。摄影作品主要聚焦于自然景观和日常瞬间，而装置作品则以黏土为主要材料，塑造了夏日中常见的动植物形态。这两种不同形式的结合，在创作类别和艺术形式上，都创新的展现了夏日的视觉美感，通过背景音乐与音效的搭配，营造出视听的感官体验，使观众能够身临其境地感受夏日的清凉与自由，感受着那份童真的简单快乐，无拘无束的童年时光。

4.2 摄影作品的视听呈现

图1是214的摄影作品，这是一副有声作品，以细腻的场景构建和色彩运用，成功捕捉了夏日的独特氛围。画面中的西瓜贴着水面，仿佛刚被人投掷进河里，那一瞬间的张力，与水面形成一个镜面的倒影，增强了画面的层次感与空间感。西瓜的绿色花纹和河水的碧绿和谐又突出，一眼望到底的河底碎石映出河水的清凉透明。

图 1 214 摄影作品（已征得作者同意）

摄影师 214 通过对光线的巧妙掌控，使画面呈现出一种静谧而生动的气息，更加触动了视觉感官。这种视觉元素的巧妙搭配，不仅让观众感受到夏日的凉爽畅快，还引发了对声音的延伸——仿佛能听见西瓜入水时的“噗通”声以及水花溅起后的回归。

在笔者采访摄影师 214 这副作品的创作背景时，老师言简意赅的回答：“就这么拍了，背景也没有，就日常生活。”老师的这番简短回答反而给了笔者触动，这恰好反映了摄影师内心的纯净世界，如果没有一双时刻发现生活美的眼睛，又怎会拍出这样一副生动又清澈的画面？这副作品是对视觉感官的触动，更是对听觉场域的延伸与想象。

4.3 装置作品的视觉表达

艺术家张墨以黏土为材料，通过塑型，烘焙，上色，浇注等工艺来塑造自然界中各种形态的动植物。作品《袋鱼》中使用的树脂、PE 袋等现代材料，与传统的黏土工艺相结合，形成了一种传统与现代的对话，丰富了视觉表达的层次。这种视觉表达方式不仅是对夏日自然景象的再现，更是对自然生命力的一种抽象提炼，使观众在欣赏过程中能够感受到一种超越现实的艺术美感。

4.4 背景音乐的听觉营造

展览中的背景音乐采用纯音乐形式，缓慢而富有变化的旋律，伴随蝉鸣的清脆叫声，流水潺潺，孩童的嬉笑声等自然音效，与视觉作品形成高度的契合。这些音效的融入，与装置作品中物体的形态形成了动静结合的效果，进一步提升了观众的感官体验，实现了听觉与视觉的深度融合。例如，当观众欣赏 214 的摄影作品时，背景中潺潺的流水声与画面中的水面倒影相呼应，使人仿佛置身于真实的夏日场景之中。这种听觉营造方式不仅是对视觉作品的补充，更是对展览主题的深化，使观众能够在多感官的交织中感受到夏日的独特魅力，一场视觉和听觉的融合，碰撞得别开生面，相得

益彰。

图 2 张墨作品《袋鱼》：陶土，硝基油彩，树脂，PE 袋，麻绳 12x 10 厘米（已征得作者同意）

5 视觉与听觉融合的未来展望

通过对展览《捉夏》的剖析，不难发现，视觉与听觉融合在艺术领域的发展方向呈现出多元化的趋势。随着科技的不断进步，未来的艺术展览将更加注重观众的体验感。沉浸式体验会不断的深化，放大受众对感官的体验，从而提升观众的艺术感知能力，激发他们对生活的美好向往。例如，《捉夏》展览通过摄影作品与背景音乐的巧妙搭配，成功营造出一种身临其境的夏日氛围，使观众在视觉与听觉的双重作用下获得了深刻的情感体验。

最后，基于大数据与人工智能的艺术创作也有望成为未来的研究热点。通过分析观众的感官偏好与行为模式，艺术家可以设计出更加个性化的艺术作品，从而实现视觉与听觉融合的精准化与智能化。

综上所述，视觉与听觉融合的未来发展充满了无限可能。无论是技术的革新还是跨领域的合作，都将为艺术创作注入新的活力，并为观众带来更为丰富和深刻的艺术体验。

参考文献

- [1] 左文.民俗文化要素在地方特色食品包装设计中的表达[J].食品与机械,2022,38(9):128-133.
- [2] 中国传统皮影艺术在数字化动画中的应用与发展[J].高伟;郭瑾;郭舒婷.辽宁师范大学学报(自然科学版),2015(04)
- [3] 昌旭正.超越现实的“写意”——丁一林先生访谈[J].美术界,2015(11):4-11.
- [4] 视觉图画中的听觉感知——南宋山水画创作的跨界意识[J].王天乐.民族艺术,2023(01)