

启蒙式音乐信息图形设计——以婴幼儿产品媒介为例

肖丹

(江苏师范大学科文学院, 江苏 徐州 221000)

摘要: 在当今的数媒时代, 随着我国婴幼儿启蒙教育事业的发展, 婴幼儿的素质培养启蒙音乐教育越来越引起家长们的广泛重视, 而启蒙教育对孩子成长的各种积极影响也日益凸显, 就连国家出台的《幼儿园教育纲要》中也明确指出了音乐于与美术是一种特殊的艺术表现, 美妙的旋律及形式可深入人心, 影响人的心理活动和感知, 作为幼儿五大发展领域的重要一部分, 对幼儿身心健康发展起着重要的作用, 有助于提高幼儿的整体心理发展水平。大多数儿童是图形思考者, 擅长处理具体、直观的图形信息, 也在用这种方式进行着各种各样的学习。所以说, 学前期主要的认知活动也是针对图形信息的。但儿童在进入学校后, 要面临的不仅仅是图形信息, 还有更多的如符号、语义等信息。针对儿童的认知特点, 学校教育应该考虑借助图形信息, 帮助他们理解和掌握其他较为抽象的信息。

关键词: 启蒙; 图式; 认知力; 图案

一、婴幼儿对颜色与形状的感知

人类对事物的认知从感知开始。婴儿出生不到一个月就会对各种感官刺激做出反应, 能够感知到声音、颜色、味道等。而后婴幼儿的感知仍以借助形状、颜色和声音来认识世界为主, 而非依靠语言和知识来认识世界。宝宝们大多都对颜色的倾向比较明显, 相比于对形状的倾向而言, 宝宝们会先对颜色来做出反应。之前我们说过, 宝宝的眼睛有三种视锥, 宝宝出生后不久就已经具备了对红色黄色橙色和蓝色的能力, 到了四个月左右宝宝的眼睛慢慢地可以分辨相近色, 比如紫色、橙色, 并很快地发育到与成年人一样的辨色的能力了。在美国的研究机构给两三个月大的宝宝做过一个测试, 当给她们看各种颜色的圆形的时候, 最能吸引宝宝的顺序是: 红色 - 黄色 - 白色。而且更喜欢靶子之类的有形图案, 所以由此说来, 宝宝们喜欢是有颜色有图案的, 所以用这样的图形颜色更能开发宝宝对事物的认知能力。而三四岁的幼儿更多的是利用积木或者有形状的玩具来作为游戏的道具, 所以这个阶段幼儿们能通过触摸和游戏的过程来完成他们对颜色和形状的收集, 孩子在这个时期家长借助具有特殊设计的衣服、玩具、使用品进行有效的讲解和干预性引导, 起到寓教于乐的作用。

二、婴幼儿对音乐与图形的感知

从根本上来说音乐就是一门感性的艺术, 音乐的类型多种多样: 优美和谐的、诙谐有趣的、雄壮有力的、柔和轻盈的等, 这些情感情绪都是需要在聆听音乐的过程中去感知的。婴幼儿在音乐欣赏的过程中, 通过成人的适当引导, 是可以感受到这些音乐节奏与韵律的。如果经过长时间的音乐欣赏训练, 幼儿的听觉感知力就会大大提高, 如我们常见的“绝对音感”能力就是在幼儿反复听音乐的过程中逐渐训练出来的。

在视觉与音乐教育活动中, 婴幼儿全都是靠视觉与听力来获取学习所需要的基本信息, 而且这些基本信息, 成人一般都会反复地让幼儿去聆听和认知。幼儿在反复欣赏的过程中, 就会产生对色彩图形和音乐的特殊能力, 对于听到的、看到的各种音乐与图形就会特别敏感, 从而得到视觉能力与音乐听觉能力、分辨能力就会大幅提高。

三、音乐信息图形设计的视觉转译

在新媒体时代的要求下基于古典音乐莫扎特《第四十号交响曲》第一乐章的内容为基础, 十一种乐器演奏表现其产生的音律起伏变化, 将音乐形象化, 并以音乐为载体, 结合创新思维, 运用新媒体技术解读大众传播模式中音乐内容的视听结合。

本文以视觉音乐平面设计为研究对象, 将其应用于婴幼儿服饰的图案呈现中。为了拓展音乐视频中视觉艺术的构成, 使视觉传达的角度多样化。同时, 视觉音乐图形在音乐视频中的应用可以拓展儿童的视觉思维。它能使儿童的感官在感知事物时获得更加多样化的感知集合, 使音乐信息得到更加直观的表达。

(一) 信息编辑

莫扎特的《第四十号交响曲》本质是强弱明显的节拍, 音乐的节拍是音乐图谱中每一段音符的长短, 具体节拍有四四拍, 四二拍……等等。音符有全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符分别根据图形体量与颜色的不同设置基本图形符号, 如图3-1, 在表现乐曲基本节拍四四拍, 它的规律被总结为强、弱、次强、弱, 那么图形呈现方式也是按其规律派生出图形与符号之间的关联元素, 音符和音符的跨度组合形成渐变的调式来表现时值, 音乐的变奏影响着整个画面的节奏韵律, 乐器的合声部分表现出图形的复调样式。不同的时值和节拍组成音符、组成小节、组成乐句, 而视觉图式随之则组成段落、组成图谱, 作品中聚集

图形掺杂着空白形成叠而有序的视觉感受。这首由 11 种乐曲合奏,根据声音不同的质感如深沉厚重的管乐器、清脆婉转的弦乐器,自然流畅地获取信息,形象地感受音乐与视觉要素之间的关联性,用节拍、时值、音符三个部分表示。交响曲中频率、振幅等要素将被转换为音高,然后将音高与时值、节拍等因素相结合生成可视化的图形。音乐曲调本身就决定着图形走势,其本身就具备一种偶然性,实验性的经验。

(二) 图形并量

这首由 11 种乐曲合奏也就形成一种逻辑层次架构,根据声音不同的质感如深沉厚重的管乐器、清脆婉转的弦乐器,自然流畅地整合信息,形象地感受音乐与视觉要素之间的关联性,用节拍、时值、音符三个部分表示。交响曲中频率、振幅等要素将被转换为音高,然后将音高与时值、节拍等因素相结合生成可视化的图形。音乐艺术通过视觉传达来表现的方式有很多种,通过对音乐曲式结构的设计也是其中之一。莫扎特这首交响曲的鸣奏曲式给了这次复调图式的实验性探究灵感,通过模仿时值的扩张和收缩造就了图式线条不同程度的弯曲变化,作品以红、蓝两色为调式对比基调贯穿了整个旋律脉络,造就了激烈与平静的并置对比,将交响曲多声织体的各个旋律像展现而出。以奔腾跃动的线条为实物元素拼摆出一系列变化的音符,给人直观看到节奏的同时不禁有耳目一新之感,方向不一、自由发展的线条也道出莫扎特生活和理想的巨大分割。通过将音乐特征、规律的转化,构成交错混合与管弦乐混音交响从而达到完美的通融。

四、婴幼儿服饰音乐信息图形设计的益智性作用

现在有很多家长在孩子婴幼儿时期就开始培养孩子对艺术熏陶及情操,衣服是孩子的必需品,现在有很多家长在选择衣服的同时除了具有基本的舒适功能外,还有具有教育启发功能也已经成为重要参数了,家长都希望自己孩子聪明伶俐,有所成就,音感图式素材应用于婴幼儿服装有一定的益智性。所以因此,益智性的服装就成为家长的首选服装。在实际运用中设计师在设计服装的图案时要很好地把握婴幼儿对色彩和形状的感知力,结合音乐感知力相融合图案进行设计并要应用于实际的设计中,这就需要设计师具备一定的研究幼儿教育的能力以及较高的呈现高质量图形的专业素养,把握好图式生成的元素通过音乐实验性图式的颜色传递给婴幼儿。婴幼儿对色彩的敏感度也是重要的设计范畴以内,服装上的图案色彩需要色彩饱和度较高的元素、比如纯度高、对比度强烈的色调。目的是使儿童对色彩产生兴趣从而到某种教育作用,通过这种方式来逐渐培养孩子对颜色的认识能力,对婴幼儿以后的认知能力也有一定寓教于乐的作用。

(一) 激发婴幼儿的想象力

婴幼儿时期的教育主要是孩子的认知教育的启蒙,音乐与视觉图式的合并启发能够培养婴幼儿的想象力,这也是婴幼儿以后创造力和创新能力的体现,设计婴幼儿服装的时候要考虑这方面的因素,充分应用音乐感知的图案和色彩来激发孩子的思维,培养婴幼儿的想象力。

(二) 培养婴幼儿的审美能力

婴幼儿服装的图案和色彩是培养孩子审美能力一个重要的途径,一件服装图案的造型新颖,色彩比较强烈,就能够很好地激发儿童的认知感。具有音乐节奏带来的图式美感,从而培养婴幼儿的审美能力陶冶婴幼儿的灵活性、提高良好的性格。在音乐元素应用于服饰设计,就是对婴幼儿服装意象化的设计,给音乐赋予形象,根据某一段交响曲的曲式曲调特征来设计婴幼儿服装中的图案。婴幼儿随着时间心理和生理都在进行快速成长,其中他们的思维认知方式也会发生着变化,对事物的想象力、认知力也在不断提高,他的开发创造力也已经初步开始产生,大脑各部分的功能也逐渐完善,人们应该有效地抓住对于婴幼儿的启蒙教育的契机,与此同时,婴幼儿在发展的时期,对更多的人和事物产生兴趣,使他有很强的求知欲望,他们所关注的东西也发生着很大的变化。让音乐与信息图形设计更好的发挥更强的作用。

总之,音乐信息图形的出现丰富了视觉传达设计的灵感来源,让设计向着全年龄发展。而本次设计通过研究幼儿情感需求,分析幼儿教育心理,发现纯粹的音乐训练在激发儿童兴趣阶段收效甚微,而音乐可视化的音乐教育则将无形的音符、旋律可音乐对比转化为悦目的视觉形象。在轻松愉快的氛围中陶冶儿童情操提高儿童的音乐素养与视觉审美。不仅对成人有全新的视听体验,也可以激发儿童对音乐的兴趣增强寓教于乐的成效,并将其深化为一种智慧和动力。作品适用于婴幼儿产品中去来激发幼儿的兴趣,也为设计披上了情感的外衣,既满足了幼儿对于美的需求,也满足幼儿对世界的好奇,切合他们的心理特征。这样的结果让整个设计更具人性,功能和形式完美融合。

参考文献:

[1] 田佳鹭. 基于 MATLAB 的音乐旋律动态可视化方法 [J]. 现代计算机 (专业版), 2019 (033): 3-6, 10.

作者简介: 肖丹 (1983-), 女, 江苏省徐州市人, 设计艺术学, 硕士研究生, 讲师。