

精彩回顾：第五届科学与艺术国际联觉大会

2016-04-09 熊宁辉 音画联觉艺术工作室

Lagrima

Juanillo de Alba - Romantic Spanish Guitar

第五届科学与艺术国际联觉大会 V International Congress Synesthesia: Science & Art 于 2015年5月16日日19日在西班牙南部小城阿卡拉市举行。来自六大洲、至少有16个国家的 75名代表参加了这次大会，熊宁辉、丁同俊代表中国艺术联觉小组参加了这次大会，并且宣读论文《感官综合联觉及其在艺术创作中的作用》、《概述中国古代音乐与艺术中的联

觉》，这是中国艺术家、学者首次参加这个跨学科领域的国际大会。

会议由国际艺术城市基金会International Artcitta主办，西班牙格拉纳达大学、意大利综合技术大学及美国联觉协会等协办，组委会主任玛彩丽Maria Jose De Cordoba（国际艺术城市基金会执行负责人、格拉纳达大学美术学院教授），主持Sean A.Day（美国联觉协会会长、美国南加州查尔斯顿大学教授）。旨在科学与艺术永远不分离，自2005年创办以来，吸引了来自世界各地的科学家、艺术家和工程、设计界的专家共同探讨这个跨学科的学术课题，交流与方向研究成果。大会分为若干学科专题，包括了艺术与联觉、创造力与联觉、教育与联觉、图像设计与联觉、语言学与联觉、文学与联觉、音乐与联觉、神经科学与联觉、感知与联觉、心理学与联觉、工程技术与联觉等。作为大会的平行项目，同期举行的还有第四届联觉与视觉音乐国际展MuVi4、联觉与绘画作品展Teknesyn等项目。

除了我们的发言外，与会代表的发言也非常精彩，内容丰富，由于篇幅有限，我们在此只能概要地介绍与艺术联觉相关的主要内容。

美国联觉协会会长、
南加州查尔斯顿大学教授
Sean A. Day
不寻常的联觉现象
Less Common forms of
synesthesia

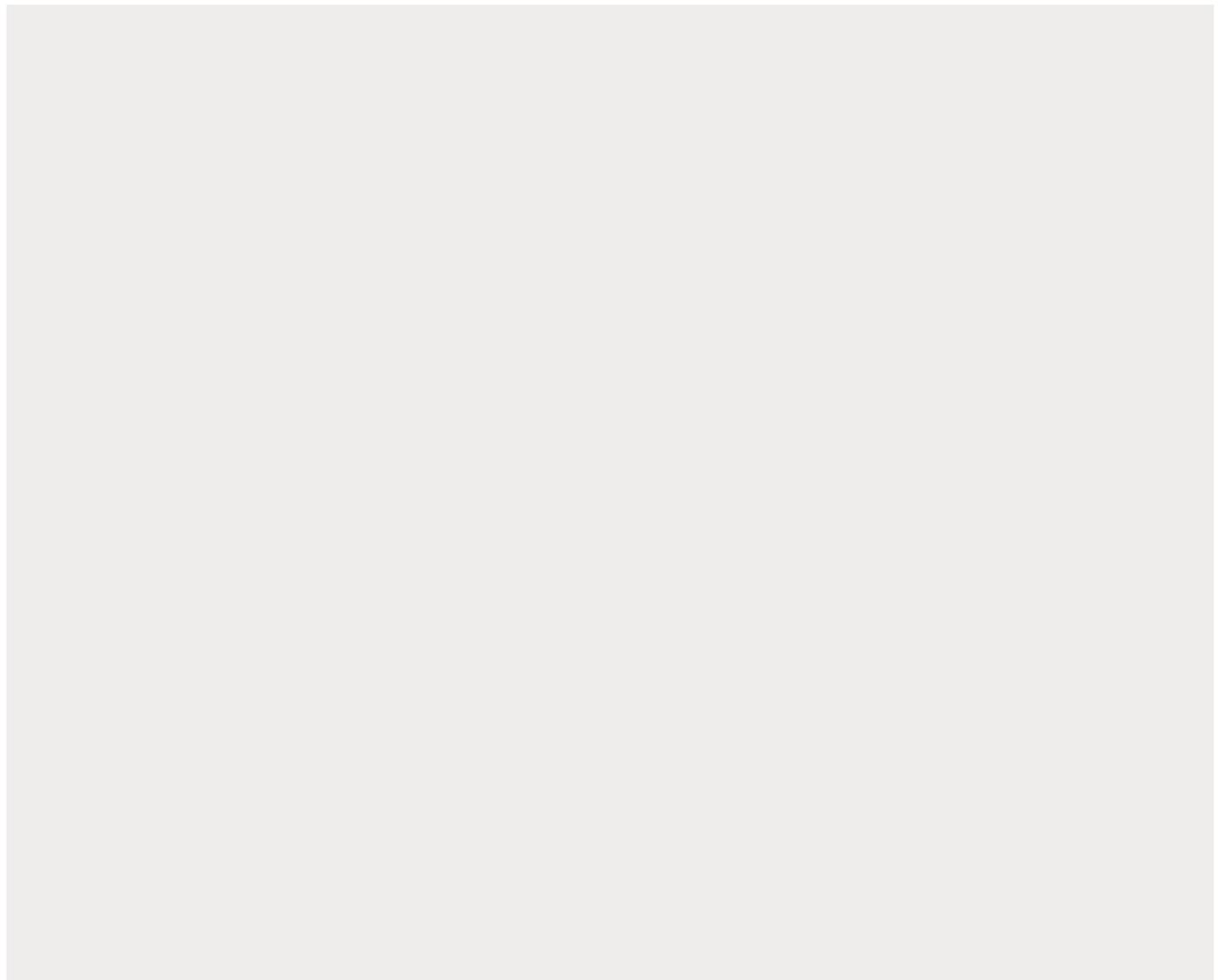

	emotions	flavors	graphemes	kinetics	lexeme	music note	music sound	odors	orgasm	pain	pers.	phon	sound	spat loc	temp	time	touch	vision/color
emotions																		
flavors		■																
graphemes			■															
kinetics				■														
lexeme					■													
music note						■												
music sound							■											
odors								■										
orgasm									■									
pain										■								
personality											■							
phoneme												■						
sound													■					
spatial loc														■				
temp															■			
time																■		
touch																	■	
vision/color																		■

Table 1. Types of synesthesia. Left hand column is inducers; top row is co-occurring senses. White indicates the type has been documented; grey indicates it is possible but has yet been recorded; black signifies that this would not be a type of synesthesia.

Sean Day教授通过近二十年的调研和收集，发现至少有60种以上的联觉，但目前的绝大多数的研究集中在其中7种联觉：字符的色彩联觉graphemes to colors (占绝大多数的研究); 时间单元的色彩联觉time units to colors; 音乐的色彩联觉musical sounds to colors; 环境声音的色彩联觉general environmental sounds to colors; 音素的色彩联觉phonemes to colors;

词字根的味觉lexico-gustemic(lexemes to flavors) synesthesia; 镜面触觉联觉mirror-touch synesthesia。目前学术界花大量的人力物力研究这7种联觉，其实这将会把联觉研究引入误导，不利于全面客观地深入研究其机制和成因。他对那些所谓的“罕见的”的联觉现象进行了揭示和实验，这种对联觉的全面性认识，富于新的视角和洞察力是未来联觉研究发展的方向。这些不寻常的联觉包括：面相aura, 情感到色彩emotion to color, 情感到味觉emotion to flavor, 味觉到色彩flavor to color, 味觉到声音flavor to sound, 运动到色彩/运动到拟人化kinetics to colors/kinetics to personification, 词或字根到色彩lexeme to color, 词或字根到嗅觉lexeme to odor,词或字根到触觉lexemeto touch, 音乐到味觉music to flavor, 音乐到嗅觉music to odor, 嗅觉到色彩odor to colors, 性到色彩orgasm to colors, 性到味觉orgasm to flavor, 疼痛到色彩painto colors, 声音到味觉sound to flavor, 视觉到声音vision to sound, 视觉到味觉vision to flavor, 触觉到味觉touch to flavor。

玛彩丽 Maria Jose De Cordoba教授介绍了她通过信息技术收集色彩、声音、质感的联觉人群相关数据，分析和激发学生的技术和创造力的项目，虽然最初这是针对那些艺术类、心理学或教育类的教学而开发的应用，现在通过网络在线，极大地进行了普及。她指出，联觉是一个整体综合的思维，包括了各种感官的感觉特征及其相互的关联，从无意识到有意识，用肢体、声音、联觉视觉进行表达，这种表达是相互关联和统一的，需要运用多学科进行

研究，因此我们引进了联觉调查，这与创造性的过程机制，与创新能力的激活有关。许多研究表明，神经生物学对创造力的描述与联觉的神经生物学描述非常相像，因此，许多联觉具有创造性的成分；同时，高度创意性的主题具有高度的联觉成分。这意味着创造性与联觉在条件方面或内在关联方面，至少是它们共享一样的脑结构和相似的思维过程。对于无意识的心理学认识，还没有更多的研究，但无意识与混沌这类的原发过程却与创造力有关，艺术的亚结构是由这种无意识作用所控制的，这种无意识往往与联觉经验有关，或称之为低密度联觉。无法用语言有意识地进行把握的。为了探索联觉与创造性的关系、条件、何时或何种程度，这种天生本能的联觉被激发而创造力也被激发的，通过开展的一系列调研，包括联觉人群与非联觉人群的不同特点，统计联觉人群的比例。参加初期调研的大学包括格拉达纳大学教育科学系、视听传媒学院、马德里康普敦拉大学、塞维利亚高等音乐学校、托雷多艺术学校的学生。作者发现，联觉是真实的感受，在测试中创造力能力得高分的往往与此有关。在此基础上，又进一步探索联觉认知种类，探索由一种感官激发多感官经验的条件，并且对这些数据、特征和结论与其他国际与地区（如美国）的调研结果进行对比分析。

声音的形状的比较 Comparing the Shape of Sounds

英国的自由艺术家、国际艺术城市基金会英国协调员 Timothy B. Layden、德国 Ulm 大学联觉与音乐艺术中心的 Christine Söffing

Dr. Timothy B. Layden, Christine Söffing, Klaus Schmidtke
London, United Kingdom, Artecitta Foundation
Musisches Zentrum University of Ulm & Synästhesiewerkstatt, Germany

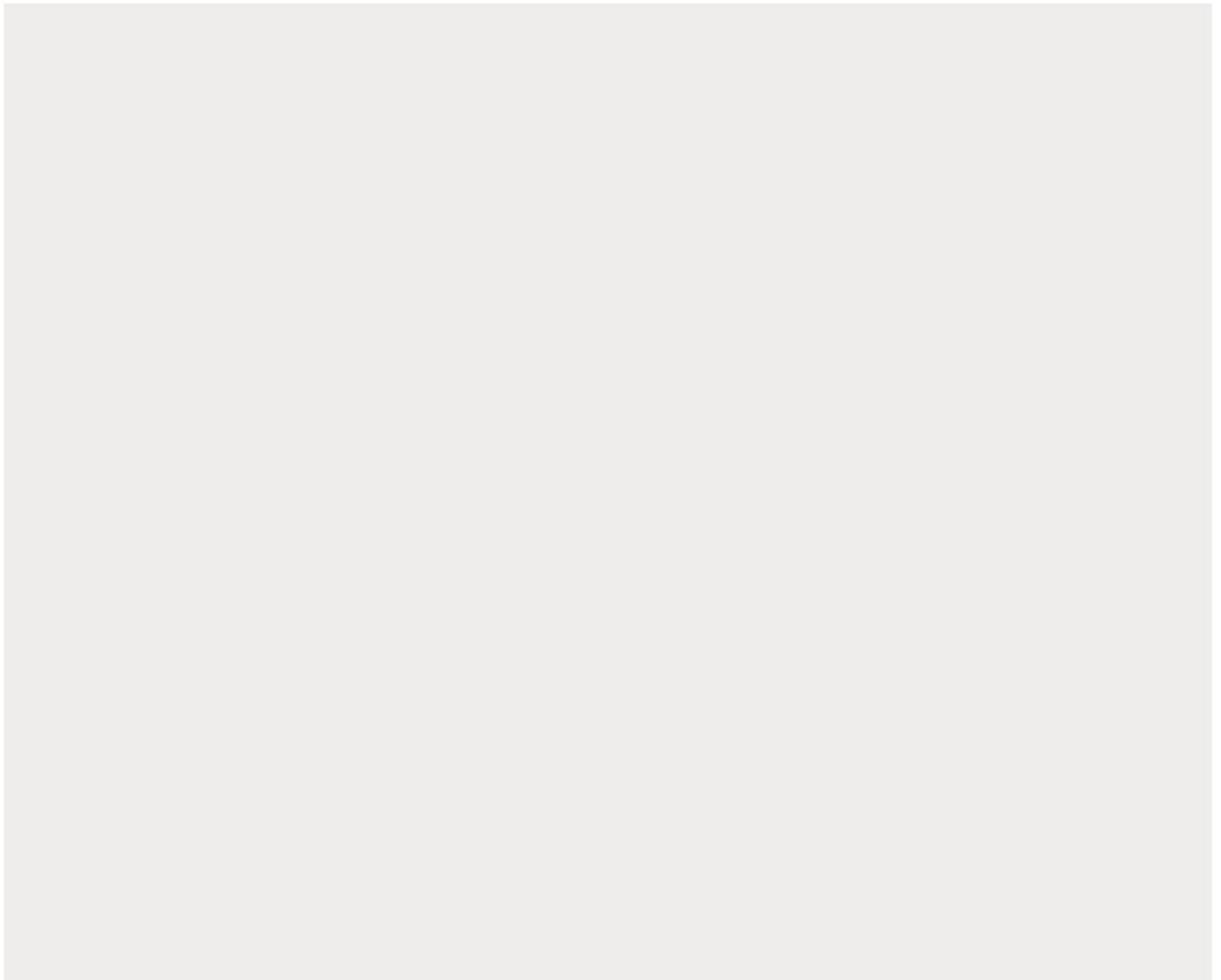
微信号: PaintingMusic_Studio

	Söffing	Layden
Dolphin sound		
Belltree sound		
1034 Blaumerle sound		

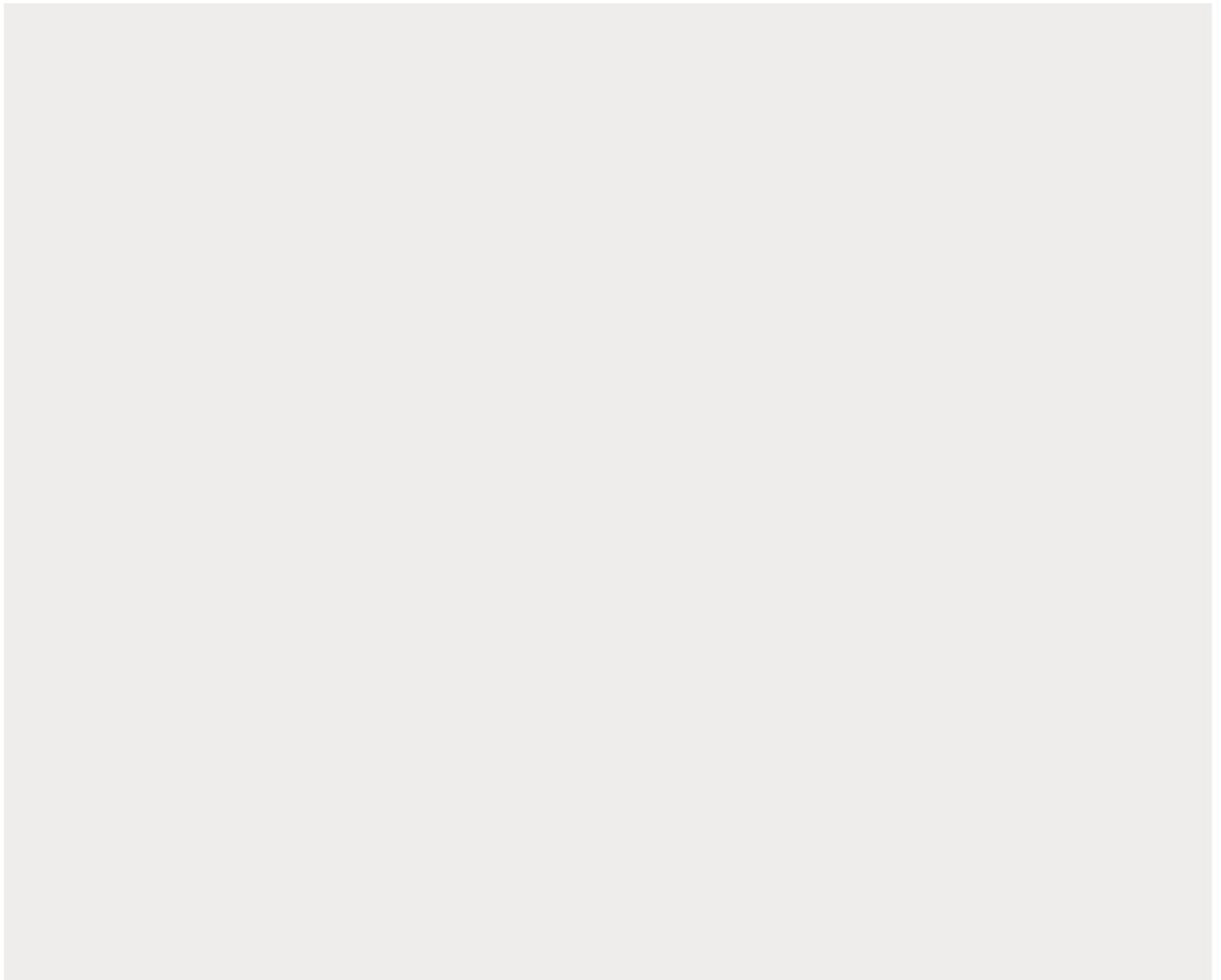
Layden、Söffing
两位联觉艺术家根据各种音源进行的音乐可视化实验绘画艺术

微信号: PaintingMusic_Studio

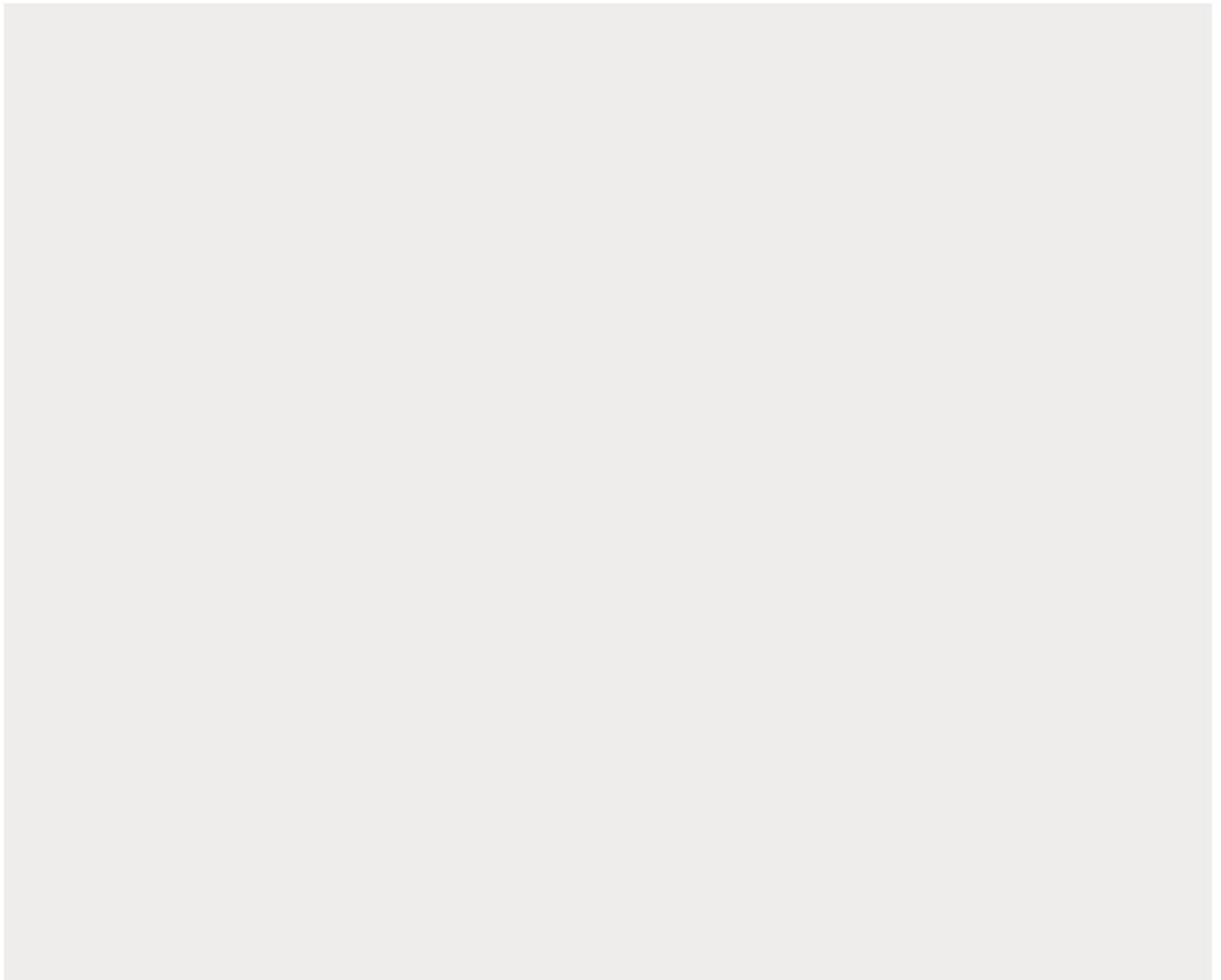
来自英国的自由艺术家、国际艺术城市基金会的Timothy B Layden博士和德国Ulm大学联觉与艺术中心的艺术家Kirschner Christine Söffing 的联合发言“声音的形状和对比”。两位具有形状-声音的联觉艺术家分别对一些音响素材进行绘画图示实验，然后进行对比，其结果非常有趣，出些了相当多的一致性，在这次大会上，他们进一步扩展，让与会代表一起听一起画，然后进行对比观察和发现，最后进行展示。对于音乐的形状的原理性的研究，他们也在本次大会上与大家进行分享，包括如何利用这种音乐联觉的经验用于他们各自的创意绘画上。

来自意大利米兰综合技术大学设计系教授 **Dina Riccò**对饮食的食品广告设计（平面设计、视听影像设计）应当注意的问题，从联觉的视角进行了分析，结论是：高度具象（非抽象的）、有机形状（非几何的）、暖色调的、或具有令人愉悦动感的，都是艺术设计时必须遵循的基本原则。

来自德国的Aurelius Sängerknaben Calw童声合唱团的指导Alexandra以及德国Ulm大学联觉与艺术中心的艺术家Kirschner Christine Söffing联合发言：联觉和视觉意象对儿童声乐教育的指导。在发言中，她们播放了特别制作的录像，在与儿童在声乐教学中的交流，如何发现学生的联觉，启发学生大胆地说出音乐给予的联觉意象，并且通过音乐的联觉形象启发学生如何进行改进。

英国联觉协会会长James Wannerton 委托 Timothy B Layden博士对味觉联觉作为艺术创作及其他在这方面的实践包括在英国和加拿大进行的公共艺术方面的实践进行了介绍，他指出艺术联觉得创意所具有的美学特征与其他当代艺术区别很大，产品设计方面的需求和效果都是具有巨大的市场潜力。

人工智能装置“顺风”
- 对气味、形象和情感的感知
DOWNWIND
REGARDING SMELL AND THE
IMAGES AND FEELINGS IT EVOKES
新西兰装置艺术家Raewyn Turner

微信号: PaintingMusic_Studio

来自新西兰的实验艺术家Raewyn Turner的发言，重点介绍了她和计算机工程师Brian Harris研制的计算机人工智能艺术装置作品：顺风：一个对气味、形象和情感的感知的智能装置 **DOWNWIND: REGARDING SMELL AND THE IMAGES AND FEELINGS IT EVOKES**，重点阐述了大自然包括人类所散发的气息粒子及其状态的化学信号（包括不同的事务、状态和情绪）是可以进行模拟感知和反应的，他们的装置艺术作品和研究成果曾多次获奖（如图是艺术家和她的装置艺术）。

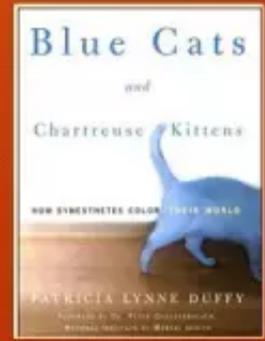
来自西班牙马德里康普坦斯心理和生理学系的Helena Melero教授，在发言中，对音乐和色彩引发的神经系统对肌肉运动的反应以及联觉的作用，进行了理论和实验探索。

来自德国福特汽车公司的总工程师 Michael Haverkamp，在发言中，他对联觉在帮助人类设计更吸引人的产品方面，介绍了他多年来的实践经验，包括多感官装置的驾驶系统的设计等产品。

描写具有联觉特征文学作品的根源

ROOTS OF PORTRAYALS OF SYNESTHETE-CHARACTERS IN FICTION

《牛津联觉手册》文学与联觉章节主笔
美国联觉协会创始人之一、小说《蓝猫》的作者
Patricia Lynne Duffy

More recent books with synesthete -characters

Miracle Myx	Dave Diotalevi
The Synesthete	Brent Kernan
Phone Home	Natasha Lvovich
Still Waters	Nigel McCreary
Amaryllis in Blueberry	Christina Meldrum
Astonishing Splashes of Color	Claire Morail
Saudade	Katherine Vaz
Painting Ruby Tuesday	Jane Yardley

微信号: PaintingMusic_Studio

来自美国联合国教科文组织的培训师、《牛津联觉手册》文学与联觉一章的主编、美国联觉协会创始人之一的Patricia Lynne Duffy，对近年来文学作品中的联觉，进行了系统梳理，她本人撰写的联觉作品在欧美非常受到欢迎包括 *BlueCats and Chartreuse Kittens: how synesthetes color their worlds* (HenryHolt & Company 2001)。

还有其他联觉跨学科许多专家，他们也从自己所从事的科研（心理学、生理学、神经科学、感官认知领域）或艺术领域（音乐、美术、动漫、产品设计）对联觉研究或应用进行了介绍，包括《牛津联觉手册》主编、美国的Edward Hubbard教授、西班牙的Oscar Iborra教授、瑞士的Jasmin Sinha博士、美国的Lidell Simpson博士、德国的 Joerg Jewanski教授、巴西的Sérgio Basbaum和Wilton Azvedo教授等许多知名学者。

微信号: PaintingMusic_Studio

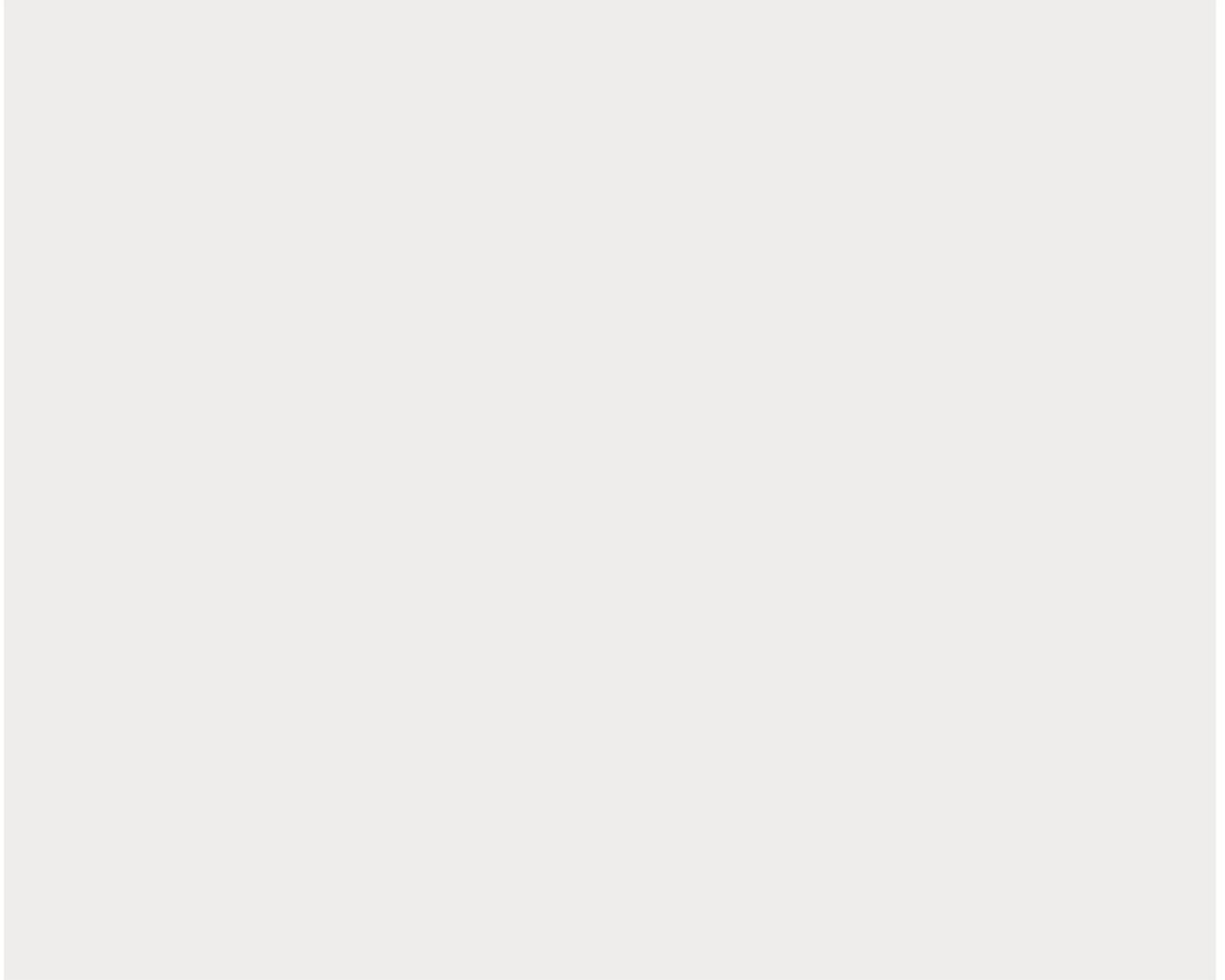

微信号: PaintingMusic_Studio

主会场设在阿卡拉瑞市的修道院博物馆。大会在19日下午圆满结束，阿卡拉瑞市的市长也专程赶来祝贺并和全体代表留念。

第五届科学与艺术国际联觉大会平行活动

由大会主办方国际艺术城市基金会 **International Artecitta** 安排的平行项目精彩纷呈，16日下午开幕有联觉与绘画作品展**Teknesyn**、第四届联觉与视觉音乐国际展**MuVi4**获奖作品展。

还记得，在Tim 致画展开幕词后，Joerg Jewanski 教授在画展开幕式上演奏的西班牙吉他曲Lagrima (泪) 吗？

PEER WINNERS

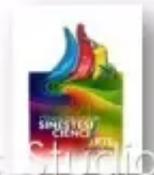
Linda Antas

All That Glitters and Goes Bump in the Night

Bret Battey

Clonal Colonies

微信号: PaintingMusic_Studio

在大会期间每天晚上都有与艺术联觉主题相关的音乐会，16日晚的古典音乐晚会，主题是色彩与音乐，由作曲家Samuek Pascoe创作并指挥，题献给大会；17日晚的独唱音乐会是民谣风格的，由联觉音乐家Corolina Blavia主唱，主题是联觉的色彩造型与诗意表现；18日晚的先锋视觉音乐会，由巴西的Sérgio Basbaum 和 Wilton Azvedo教授领衔的巴西音乐联觉小组呈现。

微信号: PaintingMusic_Studio

artecittà
FUNDACIÓN INTERNACIONAL

PROFESORADO DE MÚSICA
ESCUELA DE MÚSICA
INSTITUTO DE MÚSICA

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Ayuntamiento Alcalá la Real

MuVi4
VISUAL MUSIC

GABINETE DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL DEL IATED DE ALCALÁ LA REAL

UNIVERSIDAD DE JAÉN

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

Ayuntamiento Alcalá la Real

ayuntamiento de Alcalá la Real

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ugr

ASIA

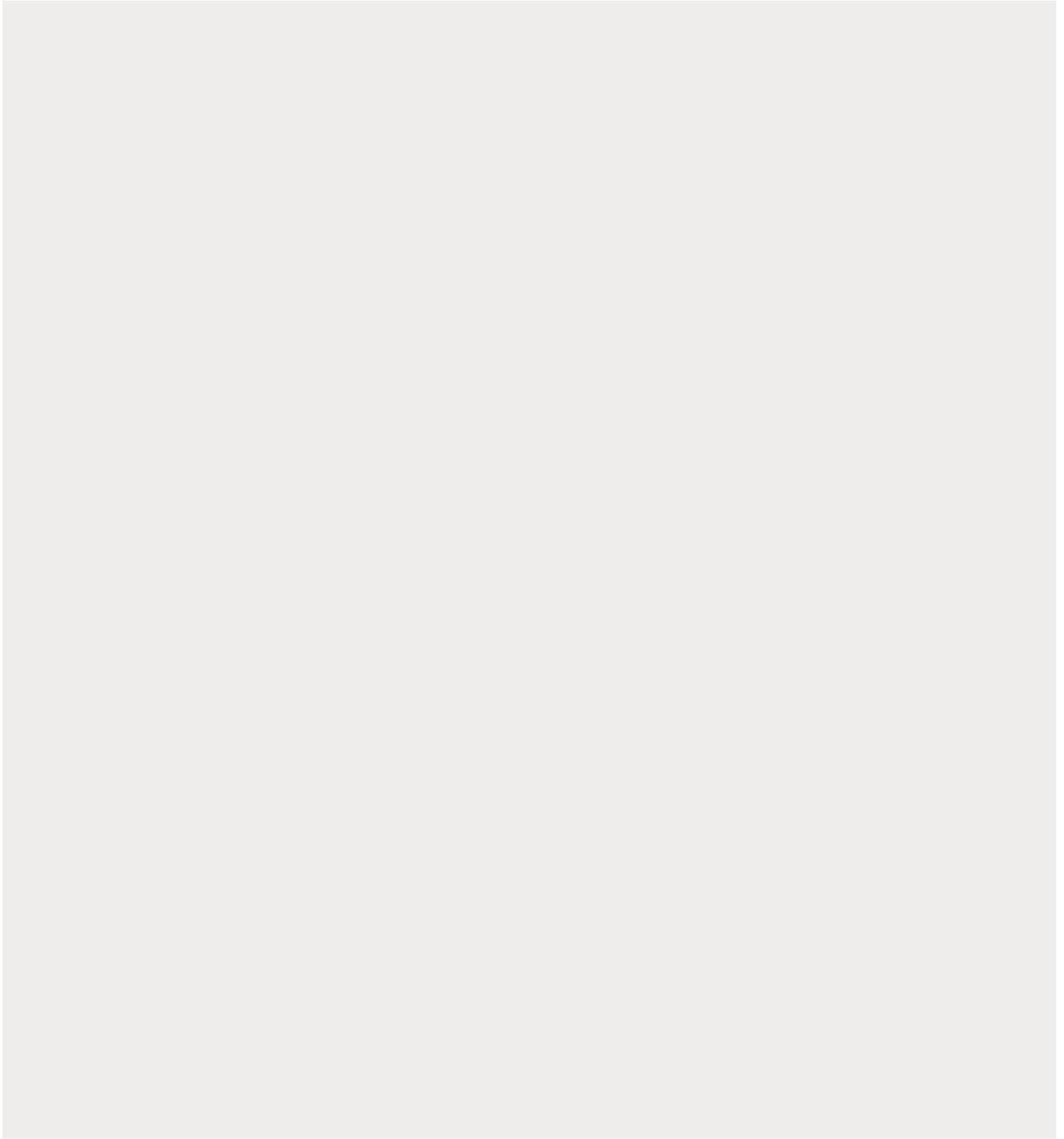
IB3

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
"VICENTINA RODRÍGUEZ DE GRANADO"

Dirección de Estudios

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

特别说明：本报道图文得到第五届国际联觉大会主办方国际艺术城市基金会International Artecitta的独家授权。

[阅读原文：见大会网址如下。](#)

[阅读原文](#)