

Müzik Üzerine Çalışmalar

Volkan Mengi

İçerik

Doktora başvuru konusu 2017	2
Studio 5 Konseri, Zeneakademia, Budapeşte 2018.....	3
Unseen-Unheard-Unspoken sergisi, Artus Studio, Budapeşte 2019	4
Ses spektrumu çalışması 2019	8
Heroines of Sound Festival, Berlin 2019	9
Mimari Görsellerin Müziğe Çevrilmesi 2020.....	10
Blue Casino Sergisi, 2B Galeria Budapeşte, 2020 (Covid-19 salgını yüzünden iptal edildi)	11

Doktora başvuru konusu 2017

Müziğin görselleştirilmesi. Aşağıdaki 4 tekniği araştırarak başladım:

- Bill Wesley's the Array
- Neo-Riemannian theory by David Lewin
- MuSA.RT - Music on the Spiral Array
- Dmitri Tymoczko - The Geometry of Music

Müziğin temel elementleriyle, örneğin rhythm (beat, meter, tempo) dynamics (crescendo, decrescendo) melody (pitch, range) harmony (chord, progression) texture (monophonic, polyphonic) ile animasyonun 12 temel prensibini (squash, stretch, staging, arc, slow in-out, timing etc.) eşleştirmeye çalıştım.

Örnek olarak Bach'ın füglerini inceledim. Fügün bölümleri (subject, answer, countersubject, false subject, exposition, coda etc.) animasyon şeklinde görselleştirmeye çok uygun gözüktü, ressam veya heykeltıraş gibi birçok görsel sanatçı da benzer denemelerde bulunmuştur.

Studio 5 Konseri, Zeneakademia, Budapeşte 2018

5 Macar klasik müzisyenin eserlerinin çalındığı bir konserde, eserleri görselleştirmiştim. Hazırladığım animasyonlar sahneye projektörle yansıtılmıştı.

Müzisyenler bana yardımcı olması için bestelerini aşağıdaki gibi bölümlere ayırıp açıklamalar yazmışlardı:

00:00	Part 1	(Basic ambience) airy waves, windy, can not be grasped (Drone music, still water)
00:30		basic comes in low instruments: grounded
01:00		tonality, human soul (D major, string vibrato molto e crescendi)
01:43		faster sound towers (tonal clusters) getting higher and higher: Slowly rise and develop
		This process comes to despair, the music crashes, very deep, scratched, scratched, noisy.
02:15		scratchy noise degrades to delightful beautiful overtones
		this is repeated several times
02:58		once again, fewer scratchy, instead of the scratchy pizz rhythm
		the tower decays
03:45		This process comes to despair, the music crashes, very deep, scratched, scratched, noisy.
03:50	Part 2	a central tone/voice, but disturbed, increasingly nervous, disintegrating
		rhythmic groove trying to develop (somehow human)
04:47		repetition, quartel tone (false tuning) -> uprootedness, agoraphobia, unoriented
		slow down
05:30		The sound is getting thinner and thinner, it is flooded
05:55	Part 3	dimittas
		A little more concrete music from the past (kitty, nostalgic)
		three nostalgic sound clusters
06:47		bass starts: again soil safety begins to develop under our feet
07:13		arpeggio
07:47		virtuous baroque movement repetition, joy, vitality, everything super
07:55		other types of movements, they are decomposed, they descend but are not sad
08:13	Part 4	repetition, quartel tone (false tuning) -> uprootedness, agoraphobia, unoriented
08:35		tonality, human soul (D major, string vibrato molto e crescendi) + tinnitus
09:00		repetition, quartel tone (false tuning) -> uprootedness, agoraphobia, unoriented
09:17		we are heading towards the very beginning ambience, but like a crab. retrospective

Pisagor'un ses ve renkler üzerinde yaptığı araştırmalardan, Alexander Scriabin'in Prometheus: Poem of Fire eserindeki Clavier à lumières kullanarak yaptığı görselleştirmeye kadar birçok farklı çalışmayı inceleyerek bazı animasyonlar hazırlamıştım ve Resolume Arena programıyla bu animasyonları konser sırasında müzikle uyumlu şekilde göstermiştim.

Unseen-Unheard-Unspoken sergisi, Artus Studio, Budapeşte 2019

Bu sergi için Fl Studio programı ve birçok farklı VST plug-in'i kullanarak brass enstrümanlar için 8 bölümden oluşan bir parça besteledim ve bu 8 bölüme özel 8 farklı teknikle oluşturulmuş deneysel animasyonlar hazırladım. Sahneler:

Scene 1: For: Trumpet, trombone, horn, violin, cello

Experiment: Particle movements = The duration of the musical notes

Scene 2: For: Bassoon, horn, violin, tuba

Experiment: Lines' X,Y,Z orient = Instruments' playing densities (frequency of musical notes)

Scene 3: For: Tuba, french horn, wagner tubas, cellos

Experiment: Scriabin's synesthetic system¹

Scene 4: For: Trumpets, horn, trombone, low strings

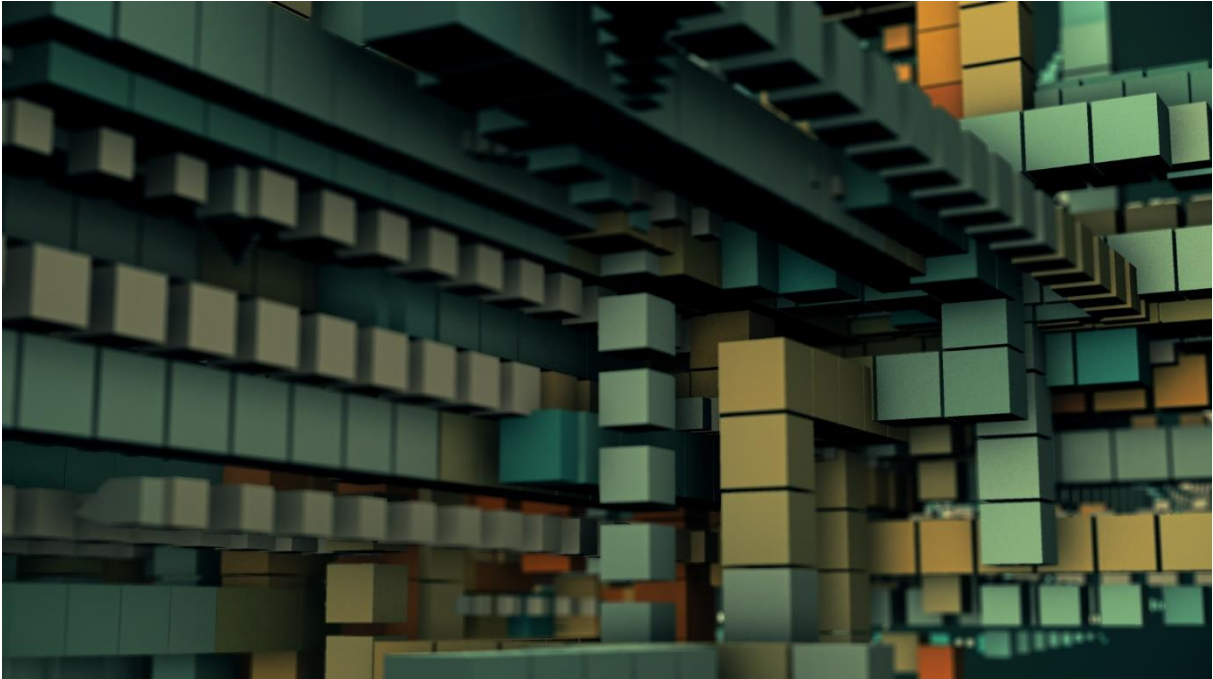
Experiment: Camera angles

¹ Scriabin was synesthetic, he had synesthesia, he can hear the colors or different musical notes may remind him different colors, so he assigned some colors to musical notes, according to his perception

Scene 5: For: Trumpet, trombone, violins

Experiment: Particle per speed = speed of the violins (intensity of violin usage in the song)

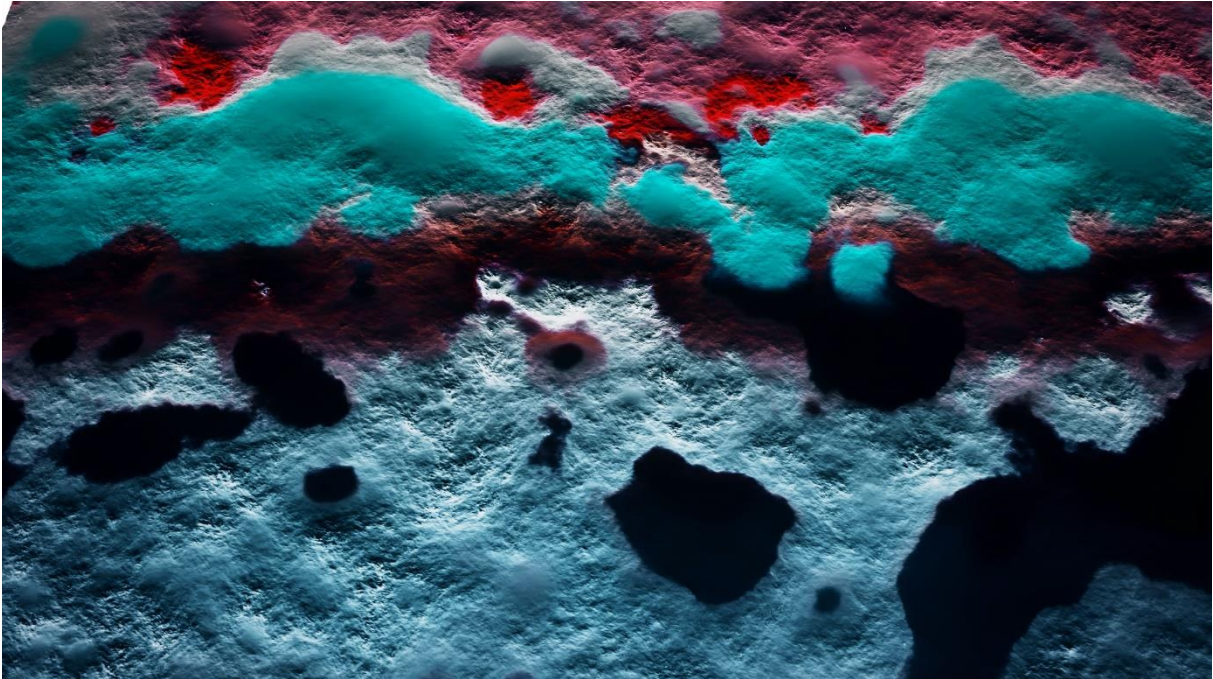
Scene 6: For: Soprano, bassoon, flute, violin, tuba

Experiment: Particles moves according to the soprano's voice

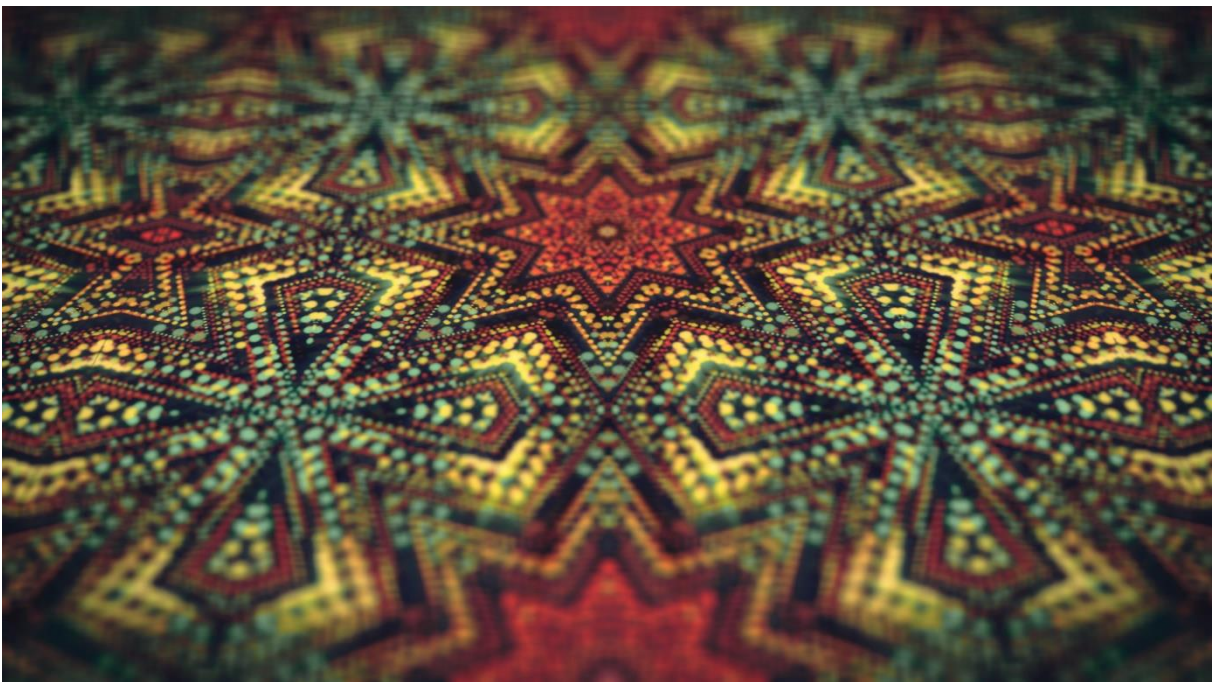
Scene 7: For: Soprano

Experiment: playing with the colors on soprano's spectrum map, trying Z axis.

Scene 8: For: Piano, cello, double bass, tuba, euphonium

Experiment: Instruments in kaleidoscope shape

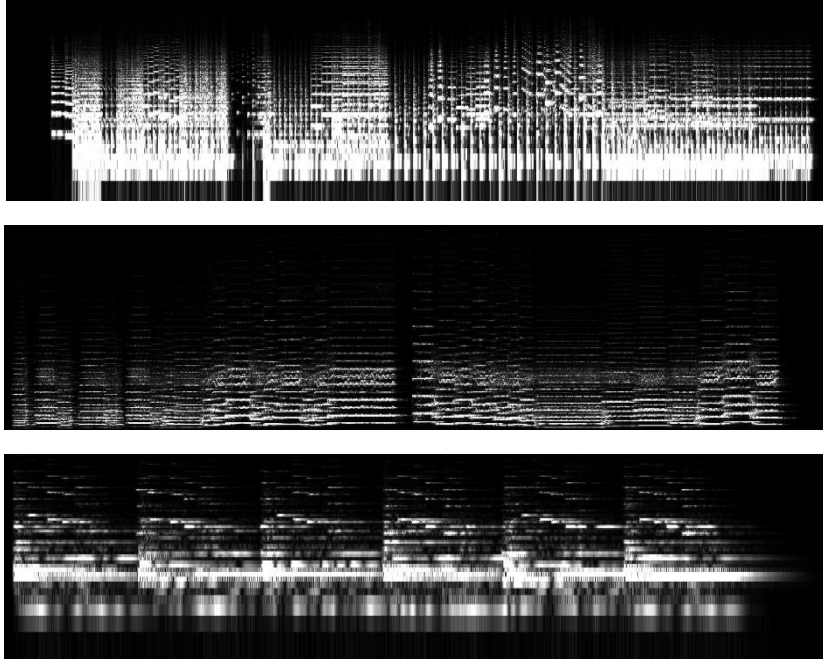
Animasyonun bitmiş hali: <https://www.youtube.com/watch?v=p0vAyDapBzo>

Ses spektrumu çalışması 2019

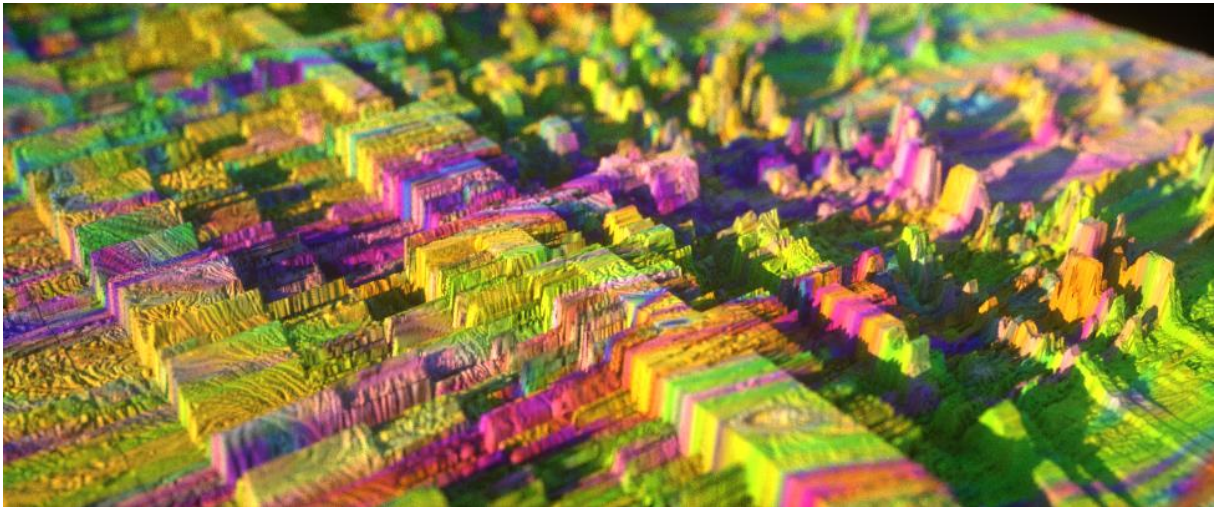
Farklı bir şekilde görselleştirme denemek için ses spektrumu üzerine çalıştım. Fl Studio ile aşağıdaki 3 enstrüman grubu için kısa bir beste yaptım:

- Low Strings (2 cellos, 1 double bass)
- Bass Clarinet, Bass Saxophone & Cimbasso
- Contrabassoon, Euphonium & Tuba

Daha sonra ses spektrum haritalarını çıkardım ayrı ayrı:

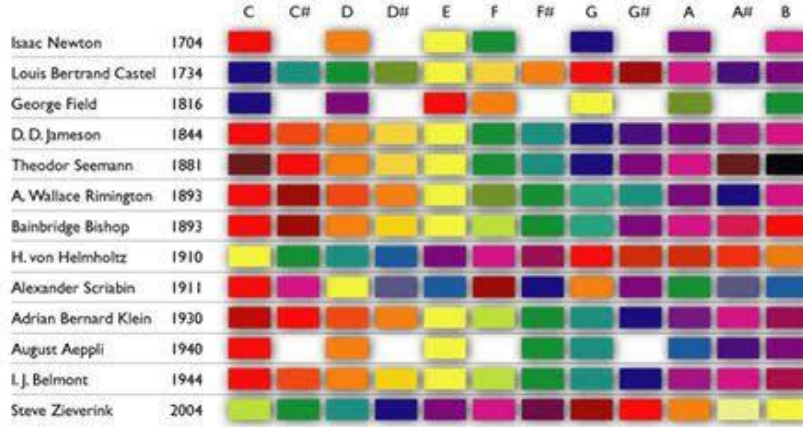

Spektogramların frequency range ve note range'ini kullanarak renkler rettim ve aşağıdaki gibi bir görsel çıktı:

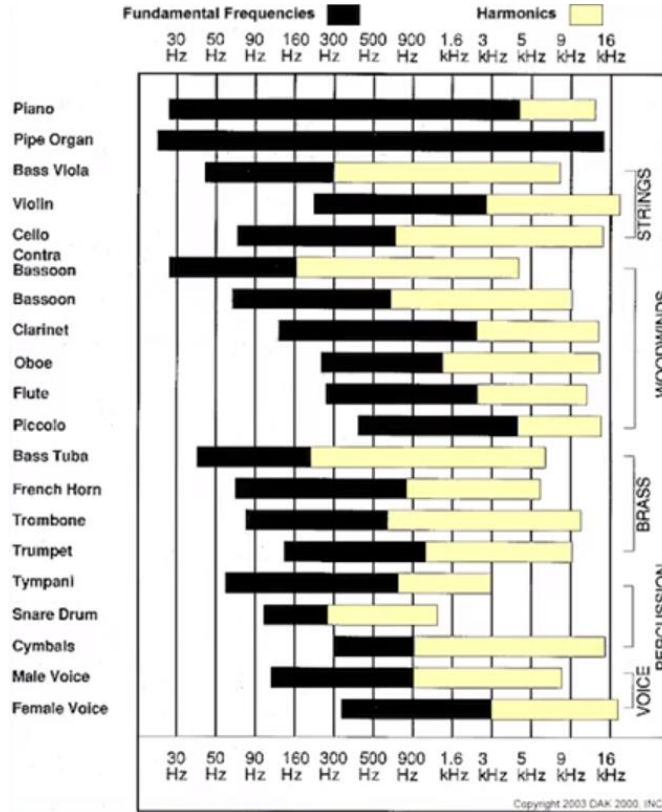

Heroines of Sound Festival, Berlin 2019

Macar klasik müzisyen [Judith Varga](#)'nın Heroines of Sound Festivali'nde çalınan eserini görselleştirdim. Cello, saxophone ve accordion için yazılmış bestesini görselleştirirken, her enstrümana özel ayrı mikrofon kullandım ve bu mikrofonlar sayesinde animasyonlar yansıtılırken 3 mikrofon da animasyonların 3 farklı özelliklerini hareketlendiriyorlardı, Resolume Arena programının bir özelliğini kullanarak. Fred Collopy'nin renk teorisinden yararlandım animasyonları hazırlarken:

Ayrıca enstrümanların frekans ve harmoni değerlerini de inceledim Resolume Arena programındaki animasyon değerlerini değiştirirken.

Provan görüntüleri: <https://www.youtube.com/watch?v=XuuXE4CxbM4>

Mimari Görsellerin Müziğe evrilmesi 2020

Müziğin soyut bir Şekilde görselleştirilmesi dıŐında mimari eserlerin müziğe çevrilmesi konusuna çalıştım. Bu alanda zaten var olan çalışmalar vardı, onlardan yararlandım. Yaptığım araŐtırma linkleri:

[Text](#)

[Youtube sunum videosu](#)

Blue Casino Sergisi, 2B Galeria Budapeşte, 2020 (Covid-19 salgını yüzünden iptal edildi)

Roland Barthes'in To the Seminar yazısındaki üçgen ilişkisine atıf olarak bir proje hazırlamıştım.

Institution	→	Object
Transference	→	Music
Text	→	Animation

Eşleştirmesi yapmıştım. Object, music ve animation, aynı institution, transference ve text gibi birbirini tamamlayabilir. Bu elementleri simgeleyen, sese duyarlı, projection mapping tekniğiyle bir video enstalasyonu hazırlayacaktım.

