

創作作品一覽表(視覺藝術類)

編號	作品名稱	製作年份	尺寸	材質
01	永福製品	2023	12mX3.4mX1 m*1 3.4mX1.4mX0 .2m*1 其餘組件依 空間大小而 定	鷹架、鐵件、LED 燈、投射燈、木 材、收音機、喇 叭、八聲道音訊

創作論述：

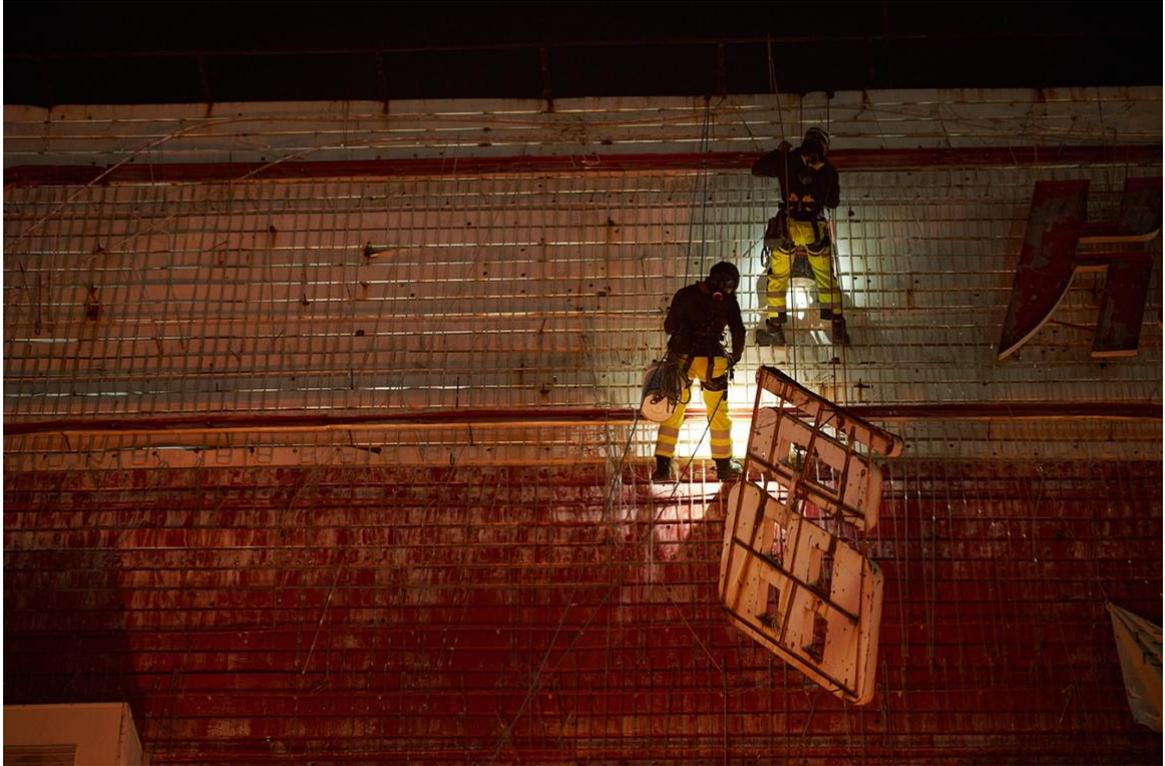
永福製品創作計畫源自於蔡音璟與李承亮在一次搭火車回台南時，偶然看見豎立在火車站旁的老舊招牌「幸福牌」開始，在這個黃金地段，這塊陳舊且荒廢的招牌引起了兩人的好奇，在探查後得知「幸福牌」是家位於台南的老字號電器廠，主要製造收音機、喇叭等音響產品，而通路也以外銷為主。不幸的，該公司於 2009 年農曆年前夕在次貸風暴引起的金融海嘯衝擊中黯然倒閉，其上百名員工在年假期間，得知失業的消息。這塊招牌猶如一座金融海嘯紀念碑，豎立在離華爾街數千公里遠的臺南，於是兩位創作者將這塊招牌取下重新改造，並考掘這塊招牌背後這群員工的故事，並藉由「幸福牌」這個名稱作為提問，探討全球化之下個人的處境，提問幸福究竟是什麼？

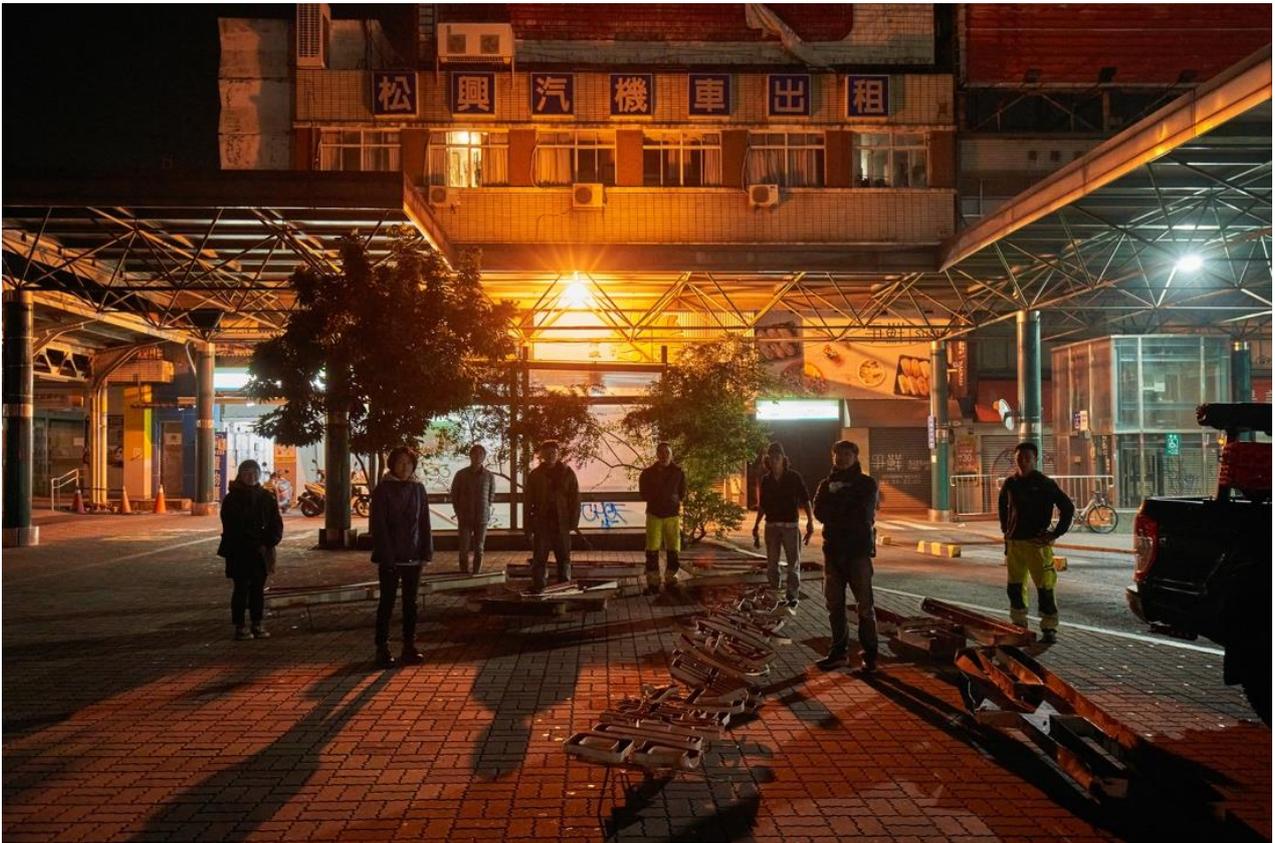
創作過程：

1、招牌拆卸：

其實以阿亮的技術重新做一塊新的絕對比買下舊的容易，但對我們來說物件本身的意義是無可取代的，所以儘管很麻煩，在協調取下尤其是跟公部門斡旋的過程中，我們甚至很難 100%肯定我們拿得下來，因為他所處的位置太特別，必須知會火車站、公共運輸處、計程車公會、大樓物業及招牌正下方的商家，在協調後最終決定在半夜最後一班火車離站後進行拆卸，也因為那個位置吊車無法作業，因此全程採用專業高空作業人員（蜘蛛人）作業，拆卸完成後掛上新的招商布條，這也是物業願意將招牌折扣賣我們的條件。

2、音樂作為敘事：

在反覆討論後確立這次的作品捨棄錄像，只使用純聲音演出，聲音的載體就變得很重要，而既然是要讓這塊招牌再亮一次，那對我們來說使用幸福牌生產的產品（收音機）發出聲音似乎就會變得不可或缺，讓他再亮一次，讓他的收音機再發出聲音一次！播放的方式也從最一開始只用一臺，衍生到現在許多收音機散落多聲道的方式，在討論的過程中阿亮一直感到困惑，多聲道的方法可行嗎？我一派輕鬆的說技術上絕對可行，而且我們的聲音製作人是志銘一定沒問題的，沒想到真正困難的其實是獲得幸福牌生產的產品，從決定這樣的形式後到展出的這幾個月間，我每天早上進工作室的第一件事就是將各大網拍、古物社群巡一遍，然後太太幫我三不五時巡臺南的二手市集，我則負責去逛台北的二手市集，阿亮幫忙處理購買德國的特殊聲音播放器，志銘幫忙從日拍跟 eBay 代購，雖然在古物市場中收音機並不是很稀有的品項，但多數流通的都是我們熟知的 sony、國際牌這類當時消費電子的一線品牌，幸福牌這類的國產品牌在古物市場流通很少，我也很常遇到好不容易搜尋到多年前的販售文，詢問之下才發現賣家因為沒人要買就把收音機丟掉的情況，且因為許多賣家其實年紀都蠻大的，大多數時刻我都必須面交，印象很深刻的是我面交的第一臺卡拉 ok 機，我跟那位賣家爺爺在土城的舊大樓狹小的樓梯間，兩個人汗流浹背一邊聽著卡拉 ok 機播的葉啟田，爺爺跟我分享這臺卡拉 ok 機當時多棒多棒，Sony 做的都沒他好…，我跟他分享這個作品計畫，因為聊太久聊到忘記時間，還被樓下要來載卡拉 ok 機的司機罵！這些收音機的選擇（雖然選擇有限）在我瀏覽網拍的時候，往往都是因為能喚醒我某種成長過程中的記憶我才購買的，迎新宿營播放晚會歌曲的 CD 收音機、媽媽買的生日禮物（床頭音響）、工人掛在鷹架上播放賣藥廣播、玩世紀帝國時的電腦音響、推銷員拖著卡拉 ok 機挨家挨戶的登門銷售…，大概就是這些很平凡的記憶，最後在嘗試組織音場架構的時候，志銘跟我說如

果能多一臺卡拉 ok 機，重低音的效果會比較好，在苦尋一週後有天睡不著的晚上躺在床上滑手機，滑到凌晨四點忽然看到一個很小眾的地方二手舊物社團，有人上架幸福牌卡拉 ok 機，我興奮的立刻留言且一直等到天亮賣家回覆，確定購得後才安心睡去，也結束了這（成）段（為）收（發）集（燒）的（友）旅程。

於永和街頭面交收音機

杜比
2天 ·

二手卡拉ok伴唱機
品項 良好
收音機功能 正常，卡帶不詳。
面交：台南市永康區復華三街

NT\$900 · 台南市
古早卡拉OK伴唱機 發送訊息

為你與杜比交易的體驗評分

[加入社團](#)

蔡二環 · 古早卡拉OK伴唱機

Marketplace 上架商品
No longer available

[查看更多商品](#)

蔡二環 · 古早卡拉OK伴唱機

你建立了此群組
你與 1 位成員未建立聯繫
已將群組命名為「蔡二環 · 古早卡拉OK伴唱機」。
你變更了群組相片。

[如果還在！我要收！盼請老闆割愛](#)

6月21日 上午 5:40

是，還有存貨。

你尚未回覆：是，還有存貨。
杜比已售出古早卡拉OK伴唱機。

凌晨四點意外搜尋到幸福牌的产品

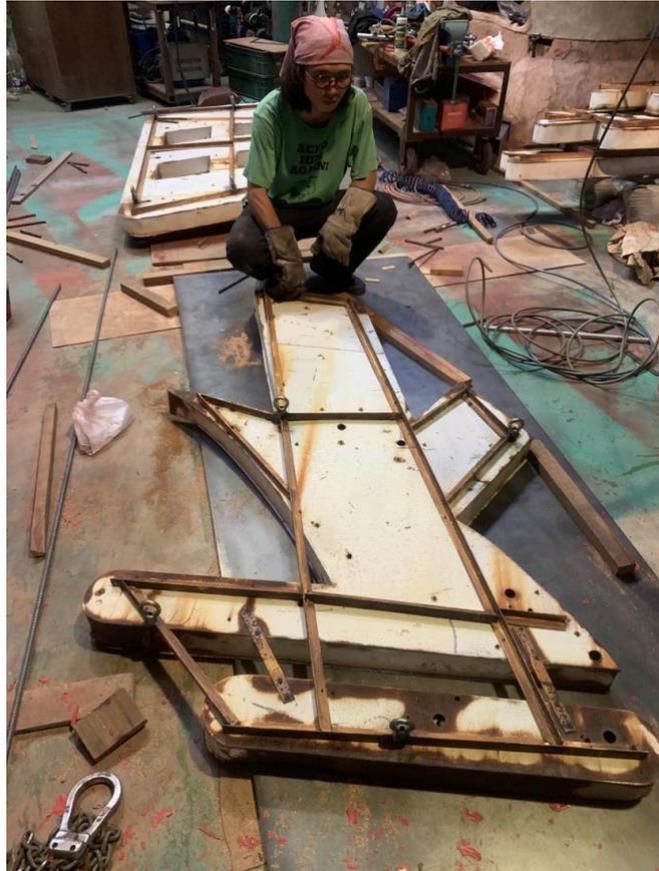
幸福牌的產製品

3、製作與修復：

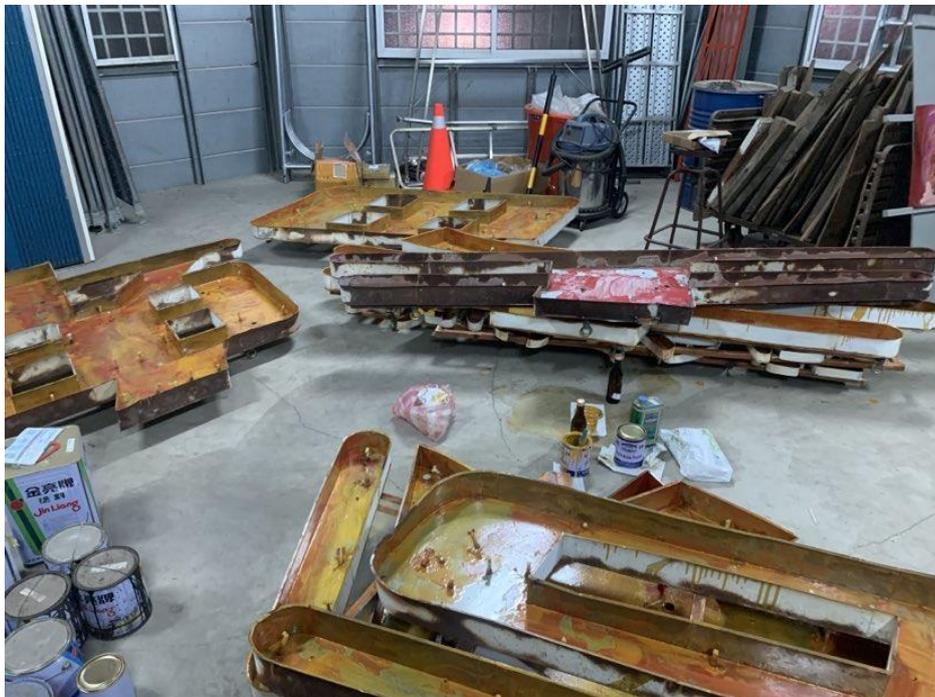

在工作室嘗試組裝

招牌取下後，我們一直在反覆在多做點什麼跟少做點什麼中掙扎，我們並不是要將其整理成嶄新的樣子，也並非完完全全的復原，而所謂的保留對我們來說是保留當我們與它相遇時，那一眼瞬間他所散發的力量，因此所有的製作都以不搶走它的風采為前提，我們修補了嚴重破損的部分並漆上金色的保護漆防鏽，同時也製作了一片像墓誌銘或匾額的牌子，上面記錄了幸福牌倒閉的日期與被我們取下的日期，對我們來說這段時間是這片招牌處於沒有「主人」的一段很特別的時光以及三條幸福牌的重要記事。

修復招牌

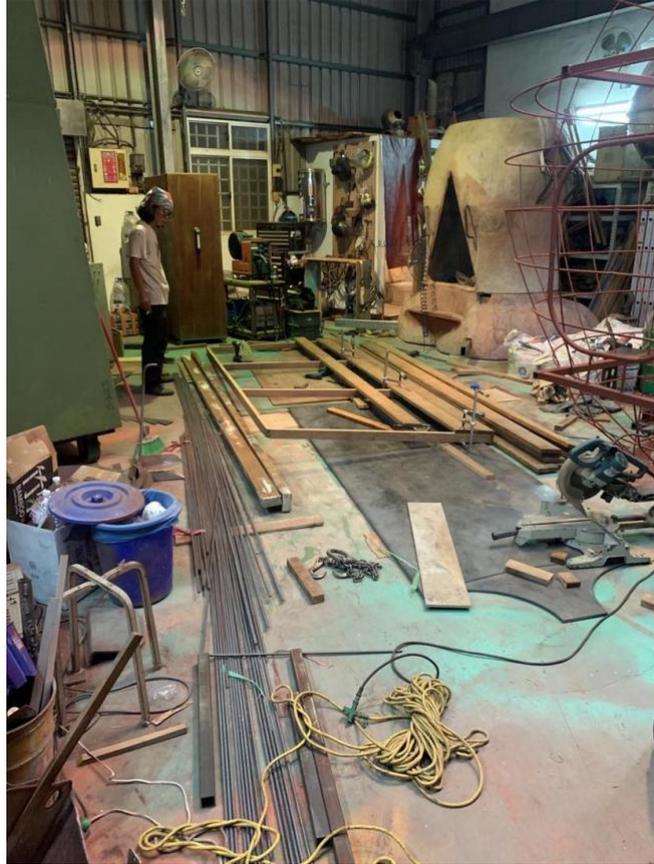
上金色的保護漆

上金色的保護漆

上完保護漆呈現類似繪畫的肌理

製作區額

手工刻字

匾額上色

4、音樂：

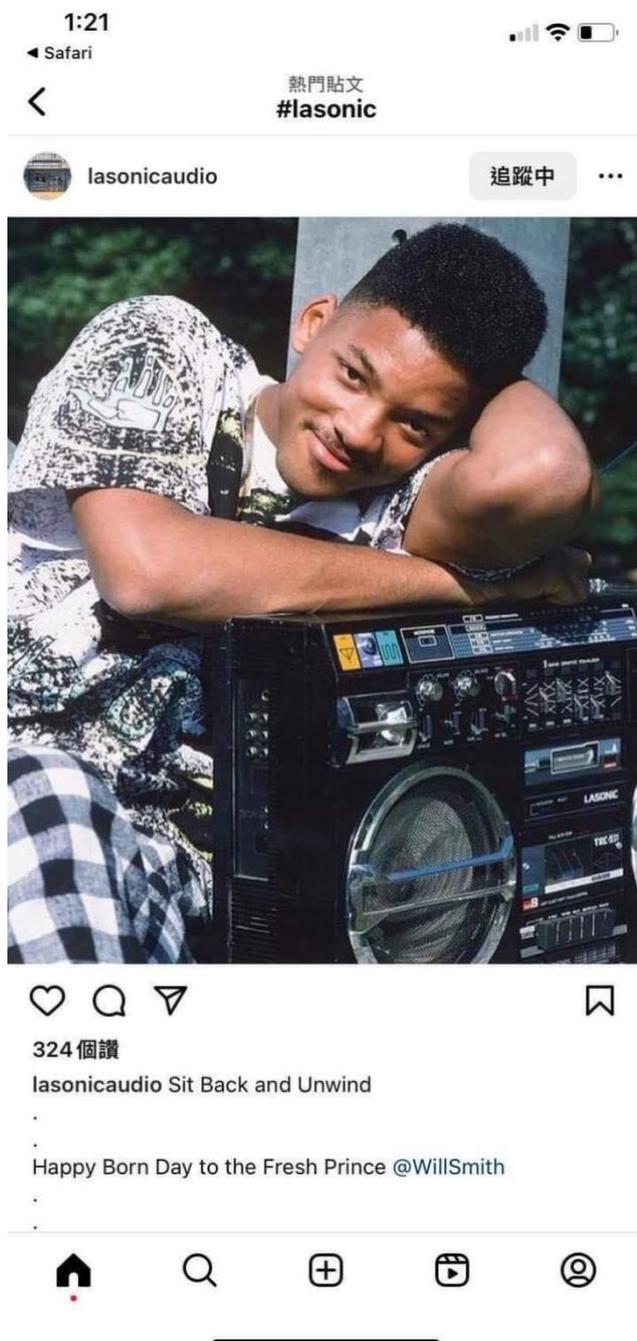

圖為幸福牌工廠現址，倒閉後被其他工廠買下營運，但都接連倒閉，連南科管理局都很頭痛，空無一人的廠房只剩野狗佔據慵懶的曬太陽，我們一靠近監視器就不斷的發出：您已進入新光保全的警戒範圍請儘速離開....

這件作品最重要的部分就是音樂，然而這件作品的背景影響我們成長很深的一段時間，幸福牌是因為 2008 年雷曼兄弟引發的金融風暴倒閉的，這一年剛好是我們（志銘也是）大學剛畢業，整個臺灣因為金融風暴引發的一連串經濟惡化的狀態，首當其衝的就是我們這輩，因為一開始音樂便是以休息一段時間播 10 分鐘的方式製作，因此在展場會很明確的出現開始跟結束，所以我們就嘗試將音樂作為一種敘事的方式呈現，將當時我們認為很重要的事件放在音樂中，那些青春惆悵的回憶。

08 年幾乎成為臺灣現人神的王建民跑壘受傷，從此再也盼不到他完美的表現。馬英九總統當選後施行消費卷作為振興經濟的政策。當年的華語金曲 No.1 由周杰倫的《說好的幸福》拔得頭籌，然而雷曼兄弟倒閉引發的金融海嘯，造成臺灣史上最大的出口衰退，失業率攀升到歷史高點，22K、無薪假、中年失業...，對我們這一輩產生了巨大的挫敗感，而之後開始的 ECFA 早收清單更進一步將未來的想像帶離這座島嶼，往後有很長的一段時間臺灣的年輕人對於未來的藍圖除了去中國發展外就幾乎只剩考公職，這些青春時期的晦澀或許是得知幸福牌因為金融海嘯倒閉後讓我們產生某種共鳴的原因，正如偉慈在作品介紹中的引言：勞動市場面對全球化並不具有任何的抵抗力，用包曼的話來說，勞動市場若有彈性，是「逐水草而居，滿地的垃圾殘局，留給當地人收拾」。

我們在取下幸福牌這塊招牌後，意外發現幸福牌曾於 1978 年於美國成立副牌 LASONIC，當時該品牌生產的收音機在美國非裔社群中大受歡迎，時至今日當年生產的收音機，依然是許多美國嘻哈名人家中的收藏，因此在音樂的選擇上採用老式嘻哈節奏去製作，嘻哈樂是臺灣流行樂的現在與未來，幸福牌陪伴過嘻哈樂成長，但幸福牌卻停留在過去，而他吉利的名稱對我們而言就好像是一個提問，在全球化浪潮之下對我們這些渺小的人們，幸福到底是什麼？

LASONIC 找威爾史密斯當代言人

於 ebay 購得 80 年代 LASONIC 的原版海報

1985~6 年生產的 LASONIC 收音機

5、裝置現場：

八聲道系統裝置現場

在規劃上這件作品採用 8 聲道系統，建構出每顆收音機都像是一個獨立的樂器，共同搬演一首歌曲，有的收音機是人聲、有的是重低音節奏.....，並利用同步系統讓音樂跟燈光連動，因為這件作品使用了傳統投射燈，燈具的瓦數過高，因此同步的系統使用傳統繼電器，而音樂是採輪播的方式進行，沒有播音樂的時候，現場讓收音機發出雜訊音，這些雜訊音會斷斷續續出現幸福牌員工的獨白。

架設招牌

架設燈具

同步系統

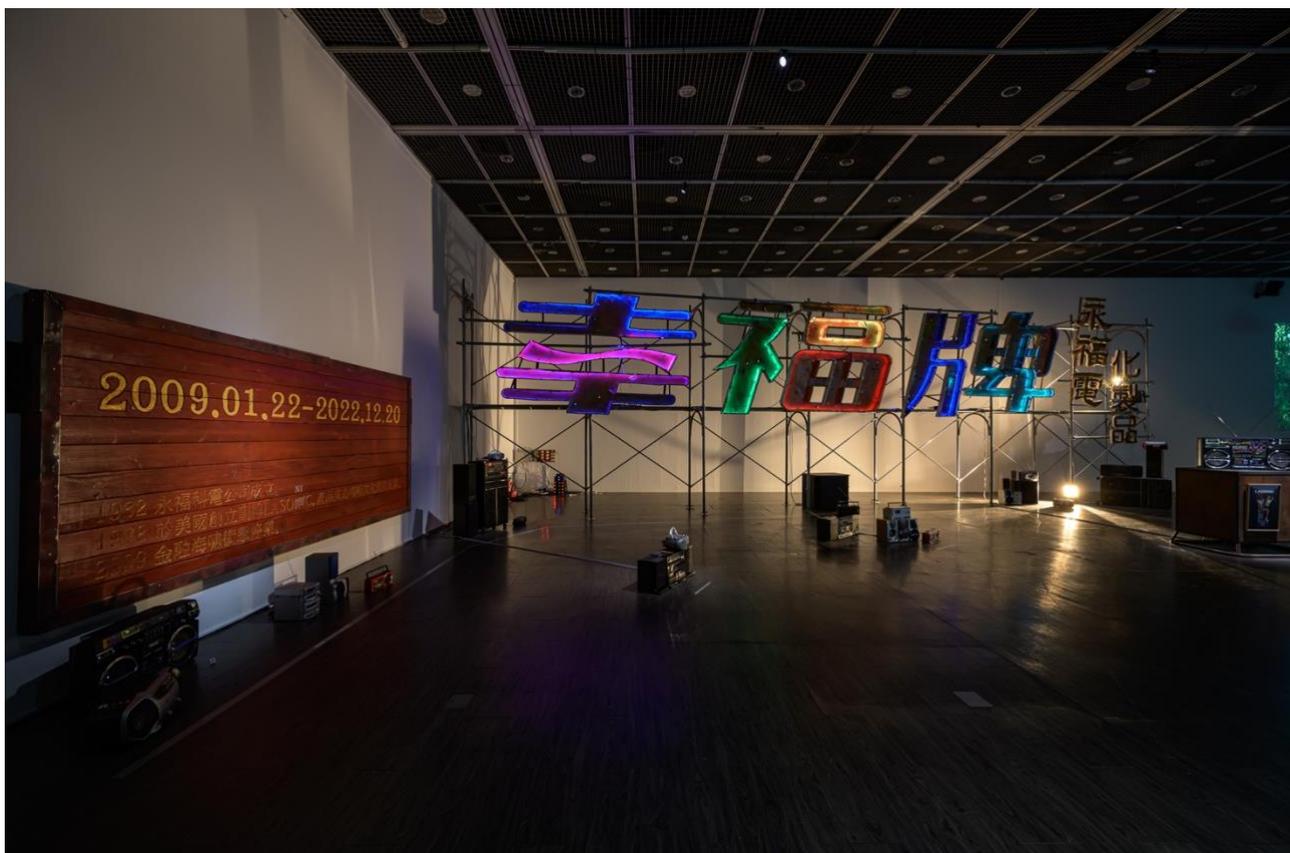
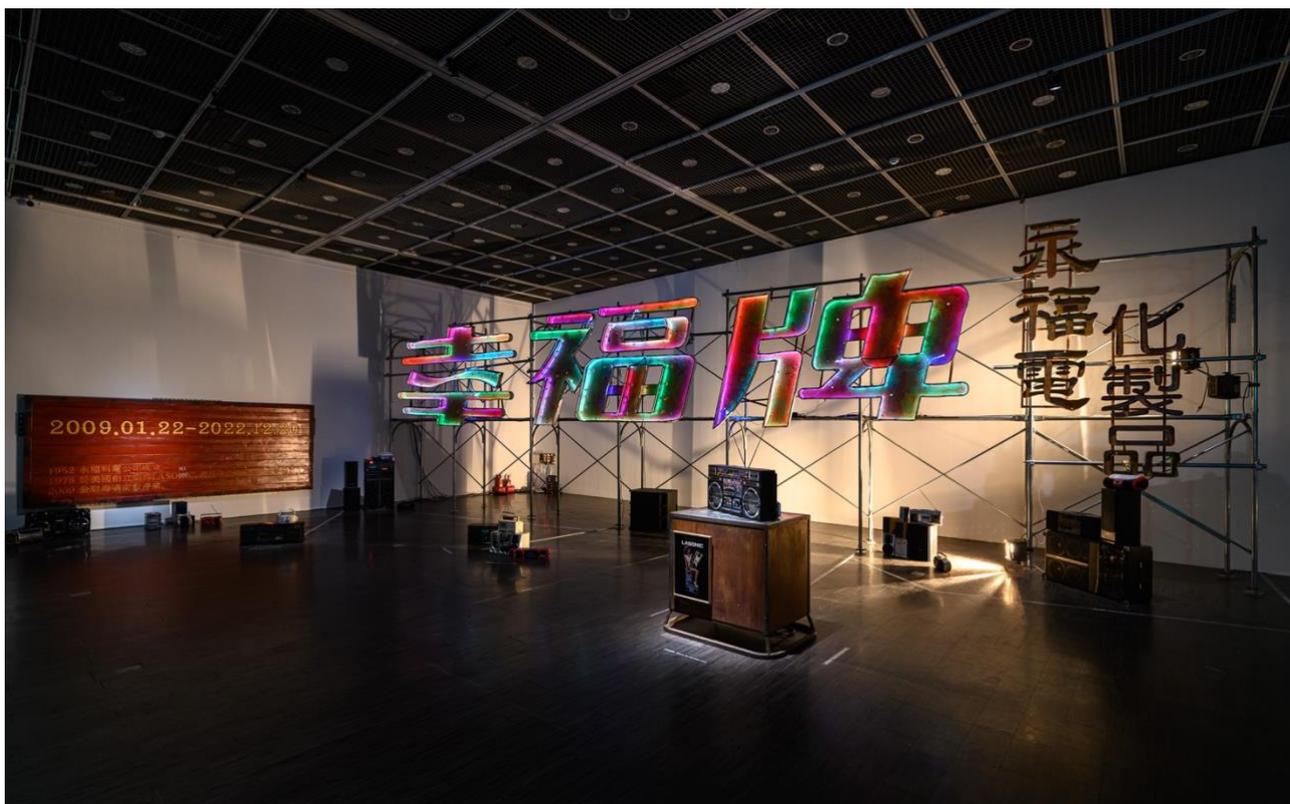

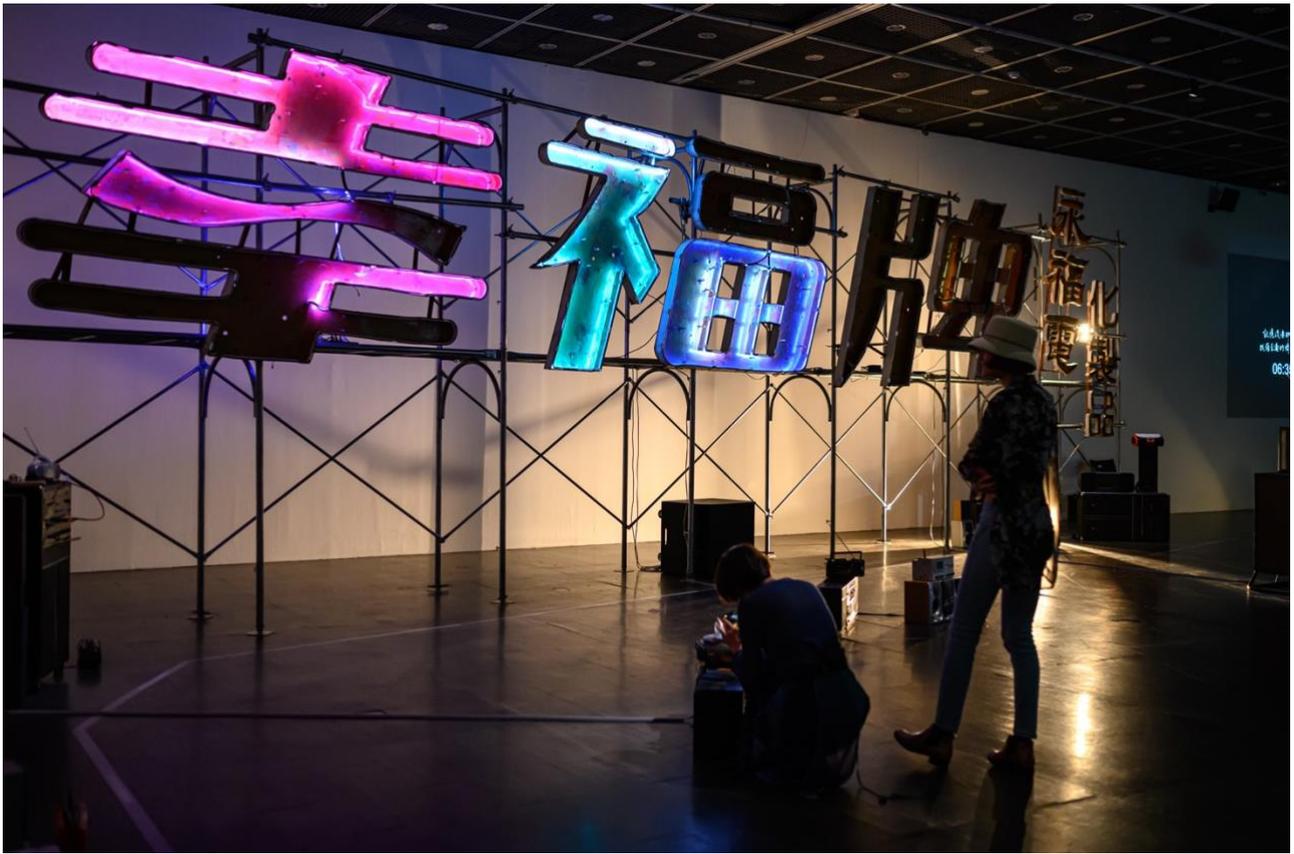
同步系統與聲音系統

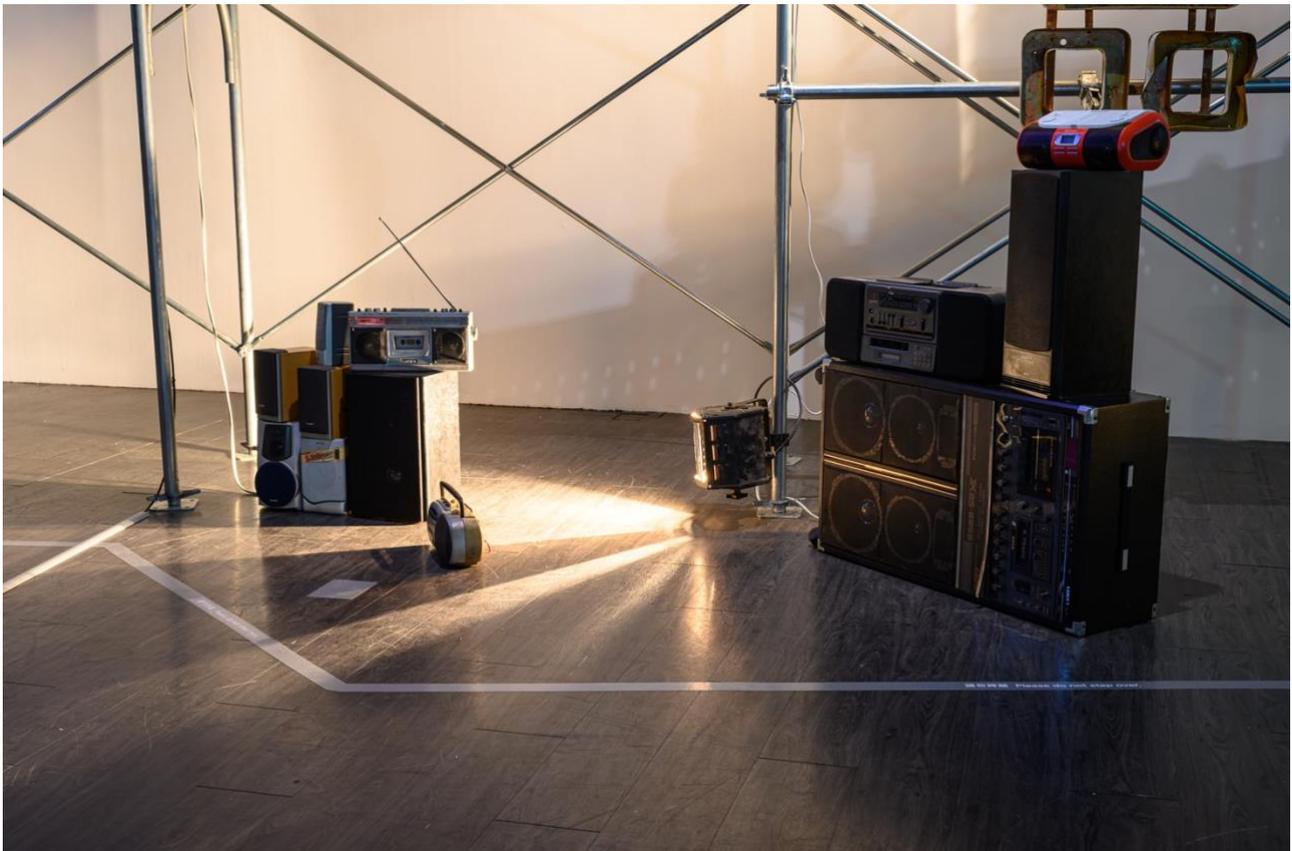
拍攝者：馮志銘

作品展出現場（圖片提供：台北當代藝術館 MoCA Taipei 攝影：ANPIS FOTO 王世邦）：

小結：

本件作品為蔡音璟與李承亮首次合作進行之大型創作，作品組件中最大的組件尺寸約 12M X 3.4M X 1M，有別於計畫型創作慣常採用影像作為敘事，本作結合雕塑與物件並同步燈光與音樂進行敘事，在計劃進行期間獲策展人莊偉慈的邀請參與今年 7 月於台北當代藝術館《Signal Z》一展展出，該展觀展人次破萬人，除了《Signal Z》一展獲得第 22 屆台新獎第三季提名外，《永福製品》亦獲得第 22 屆台新獎第三季提名，以下為年度提名人林怡秀之提名理由：

「李承亮與蔡音璟的《永福製品》以實物裝置結合田野研究、聲音創作，將台灣早期知名國際的音響品牌「Lucky / 幸福牌」這塊在 2009 年惡性倒閉後，便如時空凝結般停滯在台南市區的褪色招牌，以極具表現性的方式，重新回顧台灣製造業的黃金年代。起鏽褪色的招牌被重新裝上霓虹，現場同步展出由該公司產製、曾風靡一時的各式音響，老舊的機器們還魂般的再次唱出樂音。《永福製品》在看似美好的絢爛氛圍中，讓觀者重新回看這些已不再被提問的現實過往。「幸福牌」招牌在此轉換為對台灣製造業興衰的歷史見證，並藉由細緻的聲音編輯，將台灣 2000 年前後，因全球化經濟結構下的勞動市場改變、金融海嘯對地區產業的衝擊、政治人物近乎荒謬的民生政策發言等內容，結合該時代的流行樂曲，重新剪輯為資方、當權者如何進行壓迫的敘事組曲。」

而該作品展出後獲得許多良好的評價，亦獲得一些藝評人的評語，對我與李承亮來說此次的合作，對彼此都是很良好的刺激，一直以來我的創作方向都比較偏向計畫型創作，而承亮則是建構出獨特世界觀的雕塑，在執行計畫的初期我們便決定不以影像作為敘事的形式，對我來說這件事是非常困難且具挑戰的，最終我們結合永福電器公司的主要產品「收音機」為引使用「音樂」作為敘事的結構，將具象的敘事轉譯為更加抽象的聲音敘事成為某種感官敘事，而以「幸福牌」的歷史，音樂採樣了 80~90 年代的嘻哈樂節奏，讓作品除了回顧過去外藉由嘻哈樂成為一種指向未來的可能。

製作團隊：

藝術家：

李承亮、蔡音璟

拆卸招牌：

高空作業：先鋒國際

交管：陳曉南、黃婷玉

紀錄（平面）：吳傑生

紀錄（動態）：陳怡如、陳亮璇

聲音製作：

嘻哈樂顧問：黃鈴琿

製作：馮志銘

執行：陳婕希

藝術家簡介：

李承亮

1986 年出生於基隆

2013 年畢業於國立台北藝術大學新媒體藝術學系碩士班

早期和朋友合作「復興漢工作室」，共同創作以無厘頭的姿態衝撞藝術創造的可能性；2013 年開始生活工作於台南，創作媒材不限定，將手工融合在概念裡，發展工藝和藝術合作的形態，對應物件造型與環境空間，關注生活的當下而為生活狀況尋找註解。

蔡音環

1986 年出生於嘉義，目前工作生活於台南

作品多以錄像、裝置為主要媒材。在作品中試圖融會神秘學、共作與生態保育等各種可能，對我而言人與動物之間的關係是他關注的核心本質，人身為動物不可能決然孤立於這個世界，但現今的世界人類發展出極其複雜的生存模式與動物的關係也變得極其複雜，在這樣的結構底下該如何去思考或者產生與動物之間例外的關係似乎有其必要性。