

失聲祭

2015

海外交流計劃 -【域外音2.0】

Lacking-Sound Festival 2015

與香港 Sonic Transmission

前言：

【失聲祭】— 呈現台灣聲音藝術當代風景之外的另一種可能
失聲祭自 2007 創辦以來，除了提供台灣年輕聲音藝術家一個公開展演的平台，也不斷尋求進一步 擴展台灣聲音藝術與國際間的聯結。過去積極推動國內藝術家們彼此間交流抑或合作的機會，例 如：駐祭計劃的進行、失聲祭的常態展演活動，並藉由邀請國際間享名的聲音藝術家來 台演出的機會，讓台灣年輕的聲音藝術創作者及一般民眾能體驗不同於台灣聲音藝術的「域外之音」。

【關於域外音】— 植入一種想像可能的域外音景
如果說聲音是除了文字、影像外的另一種認識他者的要因，透過成長於不同環境背景的創作者，其聲音的創作元素、涵蓋的層面將如何地使不同成長背景的聽眾植入一種的想像音景。「域外音」是失聲祭活動於 2014 年所規劃的一獨立單元，邀請了香港與中國的聲音藝術家來台，作更進一步的交流計劃。透過專題式的安排將同屬亞洲區域性聲音場景帶入台灣，讓觀眾接觸到更多元的聲音樣貌。在此同時，深入與國際間的接軌，期望透過交流的過程，更進一步的將國內聲音藝術的能量推廣至海外。

失 聲 祭

活動緣起：

「將臺灣的聲音留下軌跡，並向國際發聲。」

2007 年，四位台北藝術大學科技藝術研究所的學生發現臺灣當時非常缺少聲音藝術的活動，部份的聲音表演被安排在大型的展覽開幕活動，或是大型的藝術節中，認為台灣需要的是一個比較真實、誠懇的活動來呈現臺灣聲音藝術創作的現況，於是他們想籌辦一個跨學院、跨地域的聲音藝術活動。因而促成了第一場的「失聲祭」。民國一零一年，「失聲祭」邁向第五年，這些年來，每月一場現場聲音藝術演出不曾間斷，為台灣當今場次最多、參與藝術家最多的聲音藝術表演活動。持續不斷的運作使得「失聲祭」成為前衛聲音藝術演出平台的代名詞，也在國內累積一份重要能量和忠實族群。

2010 年初，失聲祭策展人姚仲涵在日本駐村期間勤跑東京各種聲音藝術演出現場，與當地許多聲音藝術家交流。有感台灣的聲音藝術若要向國際發聲，更需要與世界同步調頻。為了使最懇切、最生活化的台灣聲音藝術樣貌有完整的呈現，於 2010 下半年，將所有影片「失聲祭」的所有文字都以雙語呈現，包含藝術家簡介、演出簡介、演出資訊、演出影片字幕、藝術家訪談影片字幕等等。

2011 年的威尼斯雙年展，「失聲祭」在臺灣館『聲音解放運動』專題中，展出重要文件紀錄。「失聲祭」儼然成為台灣聲音藝術發展的見證者與紀錄者。

2012 年初，曾至臺灣來參加的日本觀眾—Offshore 媒體文化中心的負責人山本加奈

子，特邀失聲祭團隊與日本的觀眾舉行一場即時連線座談¹，座談上播放失聲祭 Listen53、Listen54、Listen55 的精彩演出紀錄，山本加奈子不只一次與失聲祭團隊及觀眾談及失聲祭於演出後安排的「藝術家座談」，她認為日本雖也時常有聲音活動，但對於聲音的討論不若臺灣頻繁，十分肯定失聲祭對於推動臺灣聲音藝術活動與討論的努力。

2012 年的四月，失聲祭更獲得 Rhizome 的報導²，Rhizome 是風靡於歐美世界的新媒體藝術線上雜誌，該期報導了「美麗島嶼上的藝術(暫譯)」，當中呈現了外國人眼中此地許多的不確定性與能量，也提到了許多台灣重要的藝術家與活動，如陳界仁、姚瑞中以及聲音活動，其中亦包含了失聲祭！

臺灣創作者的作品擁有自我特質，距離國際水準不遠，因此「失聲祭」從在台灣本土推廣屬於自己的聲音藝術，到在國際上推廣台灣的聲音藝術，關於這樣的轉變令許多人興奮和期待。這是一條漫長的路，而能夠在威尼斯雙年展展出「失聲祭」與台灣聲音藝術的成長軌跡，就是最好的證明與肯定。未來，「失聲祭」會以更專業的工作團隊提供更良好的平台給演出者與觀眾。蒐集臺灣街頭巷尾間的每軌聲響，匯集於臺北，連結國際，向國際發聲。

◎活動理念：

『試探一個聲音產業的可能。』

發起人「姚仲涵」接受大陸藝術雜誌《藝術世界》訪問時提出了一個「聲音產業」的可能。仔細回想目前失聲祭的工作團隊包含了平面設計、網路宣傳、藝術行政、音響工程、錄音、攝影、錄影、現場主持、影像剪接、文字翻譯……等，一個小活動需要如此分工細膩的工作團隊，假設「失聲祭」可以自主負擔這些工作人員的薪資，則此產業是有可能存在的。而這可有發生在「臺灣聲音創作者」的一天嗎？倘若這一天已經來到臺灣，意味著藝術文化及創意產業在臺灣發展已經非常成熟且完整，且具有我們自身的文化脈絡。

有著這麼遠大的目標，才因而回頭審視過去四年《失聲祭》的結構，「創作者」、「觀眾」與「工作團隊」三方的關係，是否為相輔相成的鏈結，需要一同前進。

因此《失聲祭》團隊在 2011 年便悄悄開始實驗與檢視聲音產業的可能性，對團隊內的調整包括：尋找有專業背景與經驗的藝術行政、獨具特色的平面設計師、具有劇場攝影經驗的平面攝影師、聲音活動攝影經驗的影像紀錄團隊、培養聲音活動的影片剪接師、專業於聲音藝術的音響技術人員、熟悉 facebook 等社群網站的網路管理人員、對聲音藝術有興趣的專業文字翻譯……等。一切都是為了讓更多的人對聲音藝術產生興趣與關注，或許仍有許多成長的空間，但經由臺北市政府文化局經費的支持與每次團隊內外的溝通、協調及交流，《失聲祭》持續成長，匯集更多的聲音，並將臺灣的聲音推廣至國際。

在簡化龐雜的工作流程之後，團隊也可以將重心放在「聲音藝術文化」的思考層面，也促使了 2012 年推出的「聲音駐祭」等實驗活動。

『梳理脈絡，開拓聲音藝術交流的各種可能性。』

2011 年 3 月號「今藝術」雜誌特別以〈(((聲音)))第一感藝術〉為命題，梳理台灣

¹ 該次訪談報導與紀錄 <http://www.offshore-mcc.net/2012/02/meets-at-uplink-factory.html>

² 失聲祭於 Rhizome 的報導 <http://rhizome.org/editorial/2012/apr/5/art-beautiful-island/>

聲音藝術流變的脈絡。其中在吳牧青所寫的〈2000-2010 聲音藝術/音樂的「分立」與「返照」〉一文多次提及失聲祭。文中將台灣的聲音田野分立現象分為「展演系：異響到超響」、「學院系：i/O Lab 與失聲祭」、「在野系：旃陀羅唱片與噪音八萬伏特」。在文末特別提及聲音藝術的書寫長期匱乏的窘境，留下的多為「沒有史觀的現場聽後感」。

『然而可慰之處，「失聲祭」在今年初開始採取邀稿書寫，並計畫將其演出紀錄出版的作法，不失為一種可茲改善的機制。』³

2011 年「失聲祭」增加了『聲音書寫』的單元。以往過去「失聲祭」的文字都是將現場演出文字化，考慮到已有影像紀錄，無須另外以文字重敘，因而將文字的書寫方向轉為向觀眾徵稿。而在年初首開與藝術文字工作者邀稿之計劃，其文字內容與論點不拘。至目前為止已邀請徐建宇、郭昭蘭、周家輝、方彥 翔、吳牧青、柯裕嘉、賴駿杰、徐明瀚、雷煦光等等不同世代的藝術文字工作者以他們獨特的觀點為台灣的聲音藝術留下紀錄。

計劃緣起：

失聲祭於 2014 年五月發起以香港聲音藝術為專題的〔域外音-香港躁域〕展演計劃，成功的邀集三位香港具代表性意義的藝術家來台交流演出，並且為此次的香港 Sonic Transmission 交流計劃搭起橋樑。

【關於聲音傳輸】香港 Sonic Transmission

由今年受失聲祭之邀來台交流演出的香港城市大學教授楊嘉輝所策劃的香港聲音藝術亞洲串聯活動，透過失聲祭將台北作為其交流巡迴中的一站，顯示失聲祭已建立起彼此連結的橋樑。“聲音傳輸(Sonic Transmission)”是“現在音樂(CMHK)”策劃的聲音藝術家交流計劃，透過這個計劃，把香港聲音藝術家最優秀的作品更廣泛地展示給中國的聲音藝術社群。與抱持相同理念的機構合作，把香港藝術家的獨奏或二重奏作品帶到香港以外的地方。2012 年 9 月至 2013 年 6 月期間，五位香港聲音藝術家已於上海外灘美術館展演了他們的作品。2015 年，現在音樂將擴大計劃的規模，與新加盟的海外團體合作，把香港聲音藝術家的作品帶到三個不同城市展演，其中包含了與失聲祭合作的交流計劃。

此次的合作計劃將與香港 Sonic Transmission 進行兩次的藝術家跨國交流，首先是二月及五月份由 Sonic Transmission 組織三組香港藝術家來台進行演出，接著在三月及五月失聲祭也將同樣安排各一組台灣藝術家到香港進行演出。此一交流計劃將會是港臺兩地具代表性的聲音活動組織，最直接的呈現彼此不同區域背景的聲音脈絡。這次的計劃也將不止是彼此藝術家的交流，同時也是各自組織者的直接參與。透過參與當地的活動組織過程並帶入自身的經驗與觀點，將不同背景與脈絡下的聲音藝術文化進一步的彼此相互連結。

計劃交流單位：

CMHK

楊嘉輝 / 香港作曲家及聲音藝術家。曾任香港小交響樂團駐團藝術家，於美國普林斯頓大學攻讀音樂博士，現為香港城市大學創意媒體學院助理教授。

聲音藝術演出系列「聲音下寨」由現在音樂（CM）與香港藝術中心合辦，旨在全力推動聲音藝術與當代音樂的各種實驗。「聲音下寨」充份利用麥高利小劇場親密近距離的演出空間，連結心存好奇的觀眾和富冒險精神的聲音藝術家，一同展開相知相惜的聲音藝術交流。「聲音下寨」為每月或每兩個月一次的定期節目，為本土的廣大聲音藝術同好提供一個固定的試驗平台，讓不同背景的聲音藝術同路人共聚一堂。

演出模式的革新視野

「聲音下寨」與本地其他的音樂會模式截然不同。在香港藝術中心的支援下，「聲音下寨」有志成為：

- 聲音實驗的安身之所

「聲音下寨」作為一個音樂與聲音的實驗性演出系列，旨在讓藝術家敢於踏出自己熟悉的安全範圍，勇於挑戰新的表演模式。我們深信，一場成功的演出並非基於觀眾的出席人數，而是它的藝術高度。「聲音下寨」保障藝術家不受票房和觀眾壓力影響，一切演出和宣傳成本皆由我們承擔，而所有票房收益盡歸演出單位。

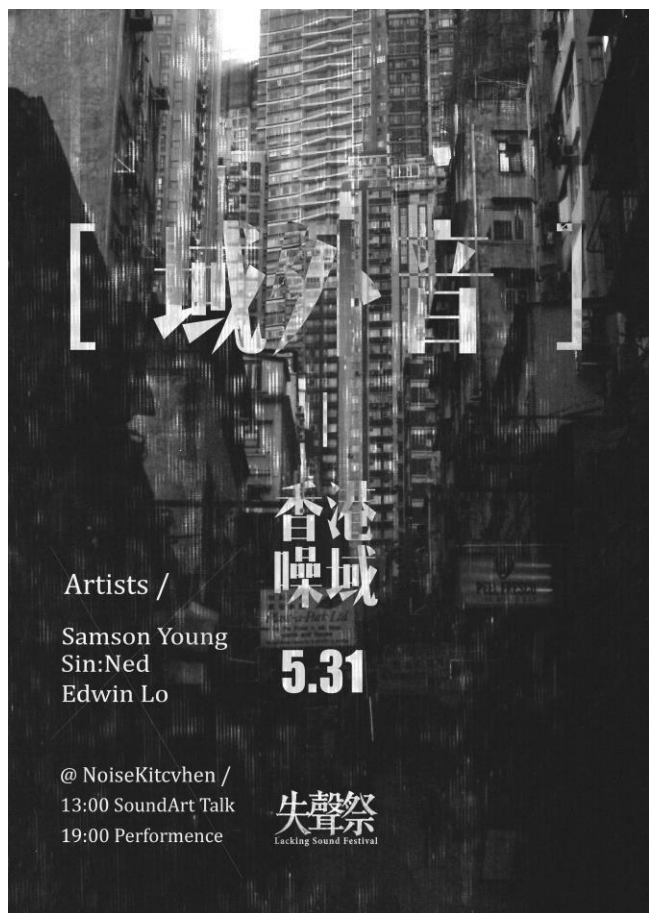
- 聲音藝術家與觀眾深入對話的討論場地

「聲音下寨」策劃的演出致力促成藝術家與觀眾之間的深層交流，讓觀眾的反饋刺激藝術家的自省與反思。每個「聲音下寨」演出後，都設一個由策展人主持、長達三十分鐘的演後座談會。演出後續的評論文章將會刊載於《藝訊》和現在音樂網頁內。

網站：<http://www.cmhk.org/>

失聲祭於 2014 年五月所舉辦之『域外音』香港噪域

五月交流計劃台灣藝術家：

賴宗昀，1988 年生，大學時期主修工業設計，2010 年開始影像創作，現就讀北藝大新媒系碩士班，專業為實驗紀錄片。2011 年，以紀錄片《蛇皮》參加不少影展，包括法國 ARTchSO 亞洲錄像藝術節和高雄電影節奇幻短片競賽等。曾以 ET.Lab 共同發起跨領域展演計劃《穴居者》。2013 年中開始，和 Mia 共同主辦北藝大新媒系側翼聲音藝術系列演出失聲祭，共同成為該活動繼姚仲涵和葉廷皓等藝術家之後的第二代負責人。近年來，因大量接觸聲響表演後也開始了個人的演出計劃。2014 年，自行摸索混音器反饋噪音，玩起高分貝 harsh noise，近幾月來，又以「LTY x 晟 | SHENG」的二人組身份，進行影像與聲音結合的表演，影像取材不少民俗宗教祭儀，配上噪音音牆，更顯神秘性。

三月交流計劃台灣藝術家：

鄭宜蘋，1986 年生於台灣嘉義，現於台北創作。身上流著聲音藝術家與電子樂創作者的新數位混種基因。受臥室電子樂與次文化影響甚深，往來舞曲與噪音之間毫無阻礙。台北藝術大學戲劇系主修表演，2008 年畢業後開始使用個人電腦創作臥房電子樂，2010 年進入台北藝術大學新媒體藝術研究所研究媒體藝術；作品內容多半為聲音與行為表演的現場藝術，探究身體操作聲音的新形態，擅長利用自身的身體語彙提出身體政治的精神意識形態。嘗試讓次文化精神與藝術思維混種的實驗。

曾跨界參與聲音藝術，電子樂表演，劇場音樂設計。為 2012 年電子樂推廣團體「耕聲人」主辦人之一，於當年九月促成台灣第一張以臥室電子樂反核人共同發起的「i love nuclear」的反核電音合輯，為台灣新生代聲音藝術搖籃的「失聲祭」2013 年駐祭藝術家。更被國際前衛藝術雜誌「white fungus」多次邀請，與國際知名電子聲響藝術家 Merzbow, EVOL, Zbigniew Karkowski, Scott Afford, 王福瑞, Samin Son, 同台演出。

◎活動成效：

1. 自 2007 年創辦截至 2014 年 12 月，已累積超過 5,000 人的觀賞人次。曾於失聲祭演出之聲音藝術家，至今累計超過百位以上。
2. 2007 年起連續演 91 場，七年多來與演出場地合作所累積下來的品牌，使失聲祭成為常態性聲音藝術展演的指標性平台。
3. 台灣的聲音藝術演出由免費演出漸進到售票演出，顯示觀眾群的擴張與市場需求的成長，帶動國內民眾觀賞實驗性演出之風氣。
4. 國外藝術家主動聯繫要求演出，展現失聲祭長年努力的成果，台灣的聲音藝術創作能量已在國際嶄露頭角。
5. 近期藝術類型雜誌報導頻繁，失聲祭成為聲音表演藝術的指標。
6. 本屆威尼斯雙年展臺灣館以『聲音解放運動』為專題，聲音藝術蔚為潮流。
7. 獲國際重量級美術雜誌報導，失聲祭成為臺灣聲音藝術代表平台之一。
8. 2014 年由 MoNTUE 北師美術館及立方計劃空間聯合主辦的〈造音翻土—戰後台灣聲響文化的探索〉展覽中，失聲祭受邀展出成立以來所有文件及影像。

◎活動優勢與機會點分析：

優勢與特色

1. 2008年榮獲台新藝術獎-提名肯定。
2. 為台灣目前持續最久、最多場次的常態性實驗聲音表演活動。
3. 演出影音紀錄即時互動回饋。
4. 酌收門票培養觀眾付費看表演的觀念與意願。
5. 結合裝置、現場演出、互動等多原素材的表演，能吸引跨領域族群。
6. 作品強調實驗性與現場演出，重複性低。藝術家座談讓觀眾與演出者可在現場交流與分享。
7. 所有文件皆以專業的雙語呈現，與國際趨勢接軌零時差。
8. 網路平台資訊多元，Facebook、Twitter、Blog每週更新，提供所有藝文愛好者第一手國際聲音藝術界的消息。失聲祭Blog資訊充沛，宛如臺灣聲音藝術小型網路資料庫。
9. 邀請跨領域藝術文字工作者為演出寫評論或觀後感，具有脈絡性與藝術史觀的相關文章有助刺激演出者與聲音藝術之發展。
10. 2011年三月份《典藏，今藝術》與五月份《藝術家雜誌》大篇幅報導失聲祭相關資訊，顯示聲音藝術表演已晉級主流藝術領域中。
11. 2011年七月與八月獲得日本部落格以中、日、英等，三國語文訪談報導。

12. 2011年十一月份獲得日本《美術手札》報導，2012年四月則獲得風靡於歐美世界的新媒體藝術線上雜誌Rhizome報導，顯示臺灣聲音藝術已被國際媒體所關注。
13. 2012年一月與日本觀眾進行連線座談，交流兩地聲音藝術現況，且持續獲得Offshore的報導與活動消息露出，顯示國外已有固定關注失聲祭與臺灣聲音藝術發展的觀眾群。
14. 2013年8月資深獨立策展人鄭文琦策劃了『失聲祭×數位荒原：後主場時期』見面座談會，顯示失聲祭已成為台灣代表性聲音活動。

機會點

1. 成為臺灣聲音藝術表演的指標性交流平台。
2. 為臺灣本土培育聲音藝術創作及表演者。
3. 具擴展為臺灣大型聲音藝術節活動之執行能力。
4. 作品數量的快速累積，能有效增加臺灣聲音藝術家的國際能見度。
5. 科技與跨領域藝術日益受重視。
6. 與同為亞洲區域的香港藝術環境建立起交流之平台，共同發聲。