

前言 – 因疫情而生的未知聲音旅程

時間藝術工作室於 2022 年完成跨域合創製作《音樂正發生 – 未知的聲音旅程》。此企劃結合攝影、裝置藝術與音樂作品，自 2022 年 6 月至12月期間內先後完成了1 場對內展演、1 場聲音素材裝置展、1 場座談會、6場於典型與非典型展演空間的演出、1 個集合所有旅程影音資料的線上展覽。為此企劃動員的人力與資源皆是創團以來最大規模。雖然因為疫情而二度變更此案，但結果仍能貼近企劃的初衷，要感謝相當多團隊與組織的幫助和努力。

本計畫於2022年以《時間藝術工作室+比利時Ictus強音當代樂團跨域共製計畫》的名稱提案，當時以音樂家們組成一個「超級音樂機器」，並邀請跨域藝術家們構思的想法，企圖挑戰傳統音樂展演形式並探索音樂無限可能。因此，不同於以往的跨域製作，主辦團隊沒有限制這個演出的形式，而是讓跨域藝術家們提案他們對音樂展演的想法。

一、計畫目標

《時間藝術工作室+比利時 Ictus 強音當代樂團跨域共製計畫》將由時間藝術工作室音樂家與比利時強音當代樂團 (Ictus Ensemble)，邀請四位作曲家，組成一個「音樂機器」，與三位非音樂領域的藝術工作者（電影、裝置藝術、即時網絡演出技術）跨國合創。在相互研讀資料，認識彼此後，「提案」為這場演出的「跨域節目」。在他們提案之前，我們不會限制這個演出的形式，因為這會讓這個計畫沒有意義。

這個以音樂出發的演出，有可能是由數個形式不同的節目所組成，極大或是極小規模、神秘曲目、音樂與影像的因果與互動、舞台區不復存在、群眾參與、超越空間的無延遲網絡跨國展演等...

由旅歐、美的臺灣當代演奏家所組成的時間藝術工作室，加上國際知名，有著眾多跨域經驗與理念的「比利時強音當代樂團」(Ictus Ensemble)，再加上四位熟稔傳統作曲與電聲創作的作曲家，共同組成一個「超級音樂機器」，然後提供給三位各於電影、聲音裝置、網絡演出技術等領域，極富盛名的三位藝術工作者，盡可能的「無限可能」，讓他們來挑戰，「音樂創作與正式演出」這件事。我們不斷思索：

- 就音樂製成的順序而言，在數百年以來的音樂分工，作曲家創作完，演奏家根據記譜來演奏、詮釋這件事，能否有改變？（其實回溯音樂出現的源頭，已然不是如此的分工）
- 就音樂演出而言，我們是否可以挑戰一往以來的殿堂正式性？或是演奏家的服從樂譜，正襟危坐？
- 就音樂演出與社會的關聯而言，戲劇、舞蹈等已行之有年的，打破觀眾與演的距離感，如群眾參與、行為表演、社會合作等。
- 此次全球的疫情，應該要讓我們深思，藝術表演的未來。我們如何存活，是否還有其他空間？如同 Ictus 擊樂家 Tom De Cock 所說：「在這次疫情過後，藝術表演如果再不自動的 reach out to people，那麼這件事，有可能會退去或消失，在各國都是。」

那麼「音樂演出」這件事，它的未來，是否也值得我們深思？

企劃跨域核心概念：摘錄自《時間藝術工作室+比利時Ictus強音當代樂團跨域共製計畫》申請企劃書

企劃的開始一切都順利進行，在藝術家們創意的激盪之下，《音樂正發生 – 未知的聲音旅程》的雛形在2021年正式確定。然而一個插曲，讓這個企劃發生了意想不到的變化。

雖然在企劃起始的 2020 年，新冠肺炎的疫情已經是大家開始關注的話題，但沒有人料到，它會在接下來的兩年內對全人類的生活帶來如此大的衝擊。因為疫情，原本敲定合作的比利時Ictus強音當代樂團遲遲無法來台；因為疫情，荷蘭的裝置藝術家作品無法來到台灣；原本預定於2021年12月啟程的《音樂正發生 – 未知的聲音旅程》台灣行腳之旅遲遲無法出發..... 更糟糕的是，因為不斷地延遲與在當時對於疫情發展情勢的悲觀預測，許多藝術家無法繼續參與本企劃.....

所幸我們沒有忘記這原本就是一個挑戰框架的企劃，我們於 2021 年底，開始尋求能配合企劃的藝術家與團隊，因緣際會我們遇到了台灣的國寶級銅雕與銅鑼藝術家吳宗霖、攝影藝術家汪正翔，音樂方面除了原本合作的作曲家以外，我們也很幸運地邀請到旅法中國作曲家徐儀與巴西作曲家 André Mestre 來填補無法繼續參與的作曲家，德國友團 Broken Frames Syndicate 也願意接替比利時Ictus強音當代樂團，共同完成這個企劃。

新型態的《音樂正發生 – 未知的聲音旅程》於2022年4月正式啟程，至12月最後一個影音展上線，算是這趟聲音旅程的一個休息站。就如《音樂正發生 – 未知的聲音旅程》概念最初成形時我們的理念一樣，音樂的訊息將繼續傳遞.....

一場再正常也不過的音樂會演出 (時間藝術工作室音樂家+比利時Ictus音樂家)，在一個非典型音樂殿堂的博物館空間。

結束後，有一位藝術家，不管用了什麼方式 (10張照片、一段文字、或是一小段剛才拍攝的影片...)，傳遞了聆賞後的「訊息」...

然後，這個「訊息」，開啟了一群音樂家 (時間藝術工作室音樂家+比利時Ictus音樂家+4位特聘作曲家)，開始了一趟在這座島嶼，三天三夜 (12月25至28日)，相互傳遞訊息，尋找聲音的旅程。

也許一起，也許分開，他們試圖去完成一項項的任務。

一群實境拍攝的攝影團隊，緊緊跟隨，拍攝者會以其現場觀察與自由意念，拍想拍的...

同時，在那個非典型音樂殿堂的博物館空間，影像持續撥放著，這些實境拍攝所即時傳回來的畫面。

在這三天三夜，觀眾進出博物館空間，看著這些影像，可以久留，也可以經過，甚至可以留下線索，傳遞訊息，給正在任務的音樂家們，影響他們下一段旅程...

三天三夜之後，音樂家們回到了這個博物館空間。在現場，演出、述說、呈現他們的聲音旅程。

接著，又有一位藝術家，或是觀眾，開始，傳遞訊息...

旅程的起源 0409 烏來留仙居

一場音樂演出，發生在一個非典型音樂殿堂的空間，開啟我們尋找聲音的旅程。

若不是疫情打亂了計劃，我們不會在台灣搜尋願意共創的裝置藝術家；若不是為了找尋具有聲音美感的裝置藝術家；我們不會認識吳宗霖老師；若不是吳宗霖老師；我們不會知道，原來台灣目前只剩下兩位製鑼的師傅，而且台灣的鑼，竟是這麼地獨特。

當團隊在2021年初初次拜訪吳宗霖老師時，便被他對製鑼藝術的堅持所感動了。這項已經被市場所拋棄的技術，也許在不遠的將來就會隨著老師傅的退休而消逝。但是，哪怕是工作到最後一刻，吳宗霖老師都希望他的樂器能被更多人聽到。

吳宗霖老師雖然從未涉及當代音樂的領域，但對於音樂「傳遞訊息」的想法卻是與我們不謀而合，在多次拜訪吳老師，採集聲音、影像素材並進行訪談之後，時間藝術工作室的音樂家與吳宗霖老師也在吳老師位於烏來的工作室 – 留仙居 進行了一場演出。

這是我們未知的聲音旅程的出發點，音樂正要發生。

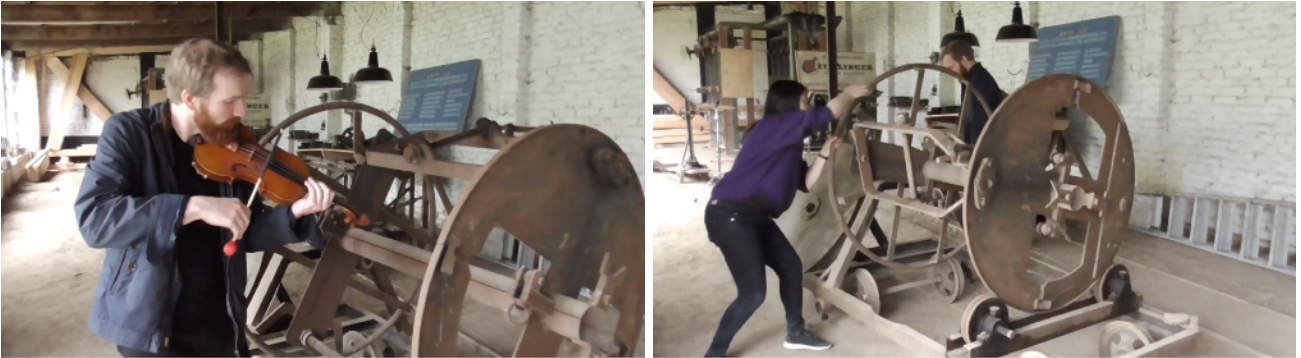

(左) 攝影團隊拍攝實況 (右) 聲音創作團隊取材實況 於臺北市烏來吳宗霖銅鑼銅雕藝術工作室

平行時空的聲音素材 0415 法蘭克福

無獨有偶地，在世界的另外一端，也有一項與銅鑼一般，曾經有過它的光輝歲月，但卻正在消失中的聲音。

時間藝術工作室的合作夥伴 – 德國 Broken Frames Syndicate 當代樂團，在知悉這個跨域合創企劃的聲音旅程後，也在法蘭克福郊區一處的火車倉庫中，尋找音樂與聲音當下與過往的足跡。

Broken Frames Syndicate 當代樂團於德國法蘭克福取材實況

消逝中的聲音 0424 彰化王功

彰化王功濱海一處魚塢，因矗立400多座外形獨特的風力發電機，曾因被網友形容是科幻電影中的外星場景，吸引許多遊客來打卡。但很多人不知道，這個「風車小秘境」從2018年建造至今仍無法取得正式執照，目前已被拆除。業者因地目不符，一直無法取得執照運轉，猜測是認賠殺出，也因為當地沿海鹽害嚴重，不到三年機組已出現嚴重的鏽蝕，風軸葉片以往不斷旋轉發出亮光的壯觀場面已不復存在.....

時間藝術工作室與團隊，來到這個曾經爆紅的“IG打卡聖地”，記錄下它現時的聲音。

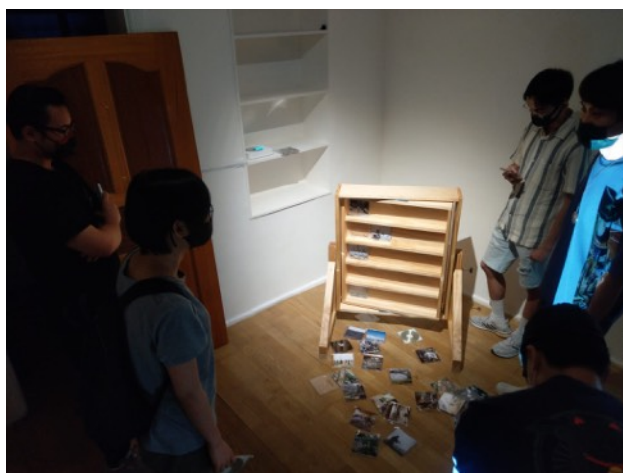

時間藝術工作室攝影與聲音創作團隊取材實況 於彰化王功風力發電區

中繼站 0617~0628 裝置素材展 & 0618 座談會

在 4~6 的素材採集期間，我們搜集了來自烏來留仙居、德國法蘭克福、彰化王功等地的聲音與影像資訊，除了單純的錄音錄影以外，時間藝術工作室的演奏家也在現場與當地的聲景呼應即興，這是第一階段的“訊息傳遞”，這些資訊，將在整理過後，發至四位背景不同，所在地也不同的作曲家，做第二層的轉譯與創作。

這四位作曲家所接收到的素材，於在六月期間在台北WMM未命名空間舉辦的《音樂正發生 - 分類作為一種創作》裝置展中呈現給觀眾。但與其說是一個階段呈現，更不如說它是這個企劃創作的一個過程。採集來的聲音與影像，終於開始面對與影響我們的創作者和觀眾，而整個座談的過程也同時被紀錄，然後再成為創作者參考的素材...

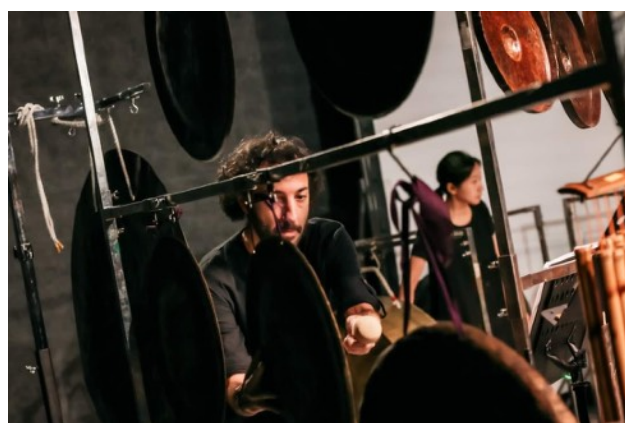

0617~0628 於台北WMM未命名空間舉辦之裝置素材展 & 0618 座談會現場

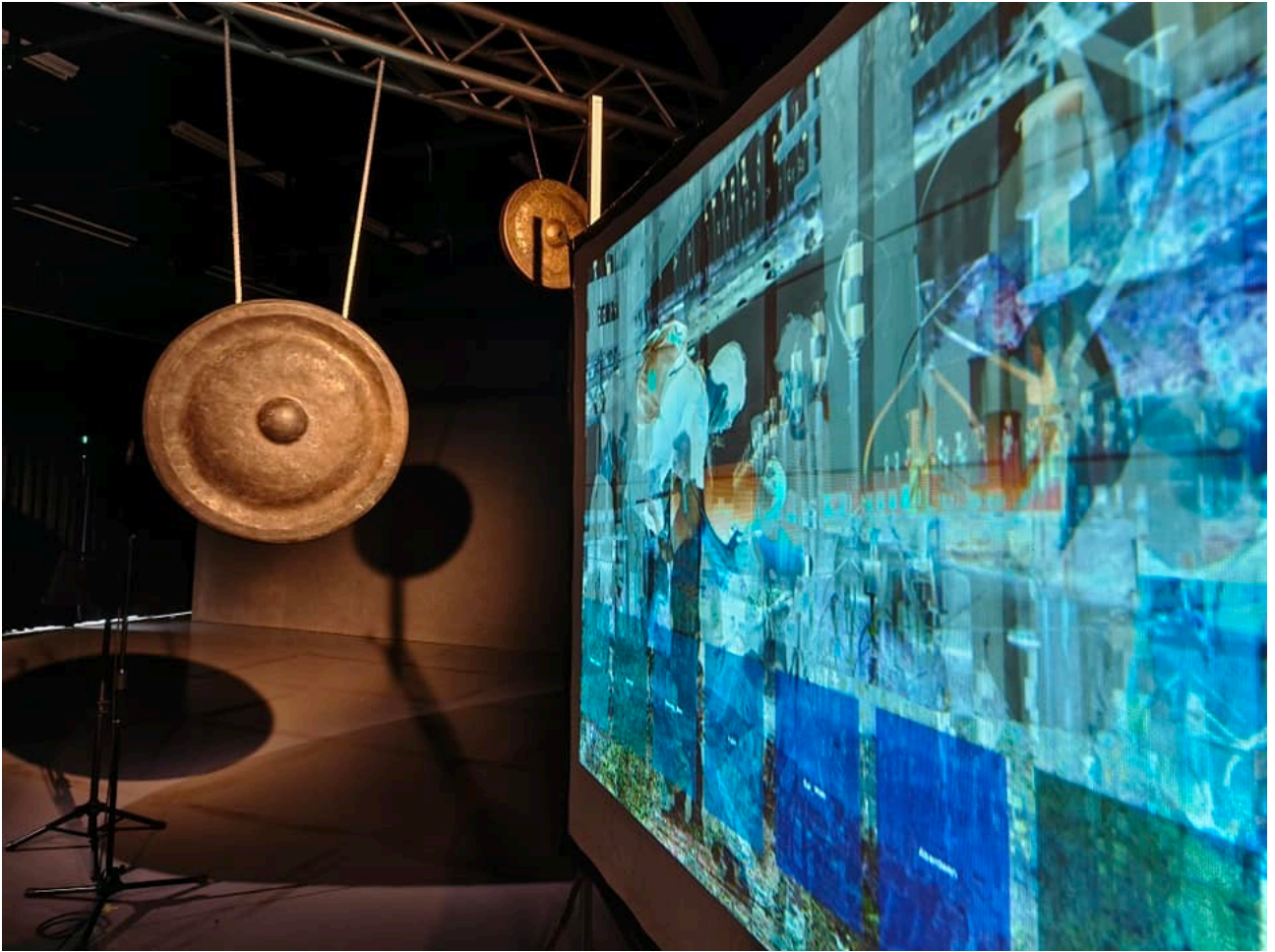
參與本企劃的四位作曲家分別為許德彰、陳家輝、徐儀、André Mestre，四位作曲家背景與風格皆不同，在接收到時間藝術工作室採集的素材之後，也對作曲的內容與展演的形式都提出了不同的要求與設計。例如中國作曲家徐儀，以吳宗霖老師的鑼作為創作的核心，除了使用近20面大小不一的鑼以外，對於每一面鑼的音高和音準，也都有極精準的要求；本團的駐團作曲家許德彰，運用其擅長的電聲技術，讓德國 Broken Frames Syndicate 當代樂團與時間藝術工作室的演奏家們完成虛實交錯的互動演出。

第一站 – 1008 空總當代文化藝術實驗場（2場）

在經過幾個月緊鑼密鼓的規劃與排練之後，終於在 10/08 於台北空總當代文化藝術實驗場的聯合餐廳舉辦兩場演出。兩場演出的票券在演出前幾天就預約額滿，總共有近 200 名觀眾參與，現場除了沈浸式的音樂演出以外，也有於演奏廳外的攝影作品展。

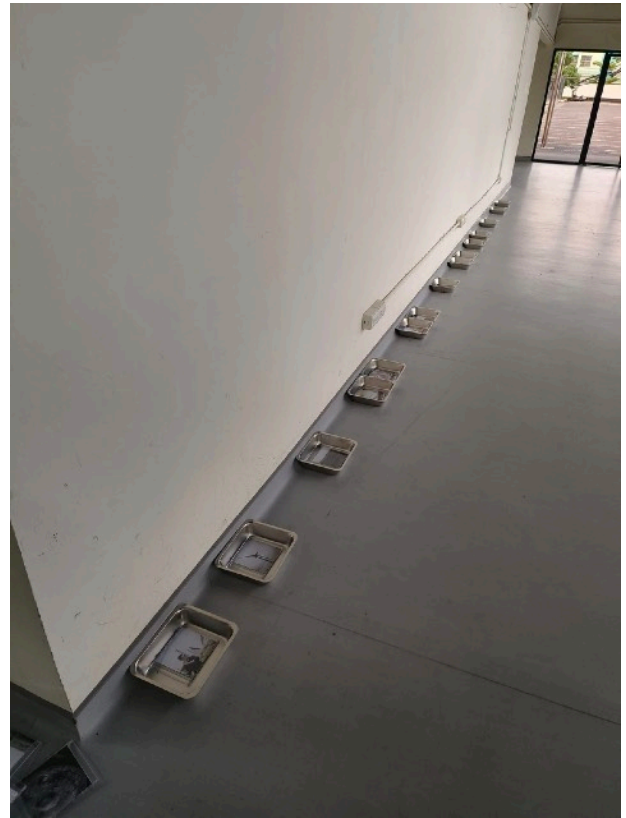
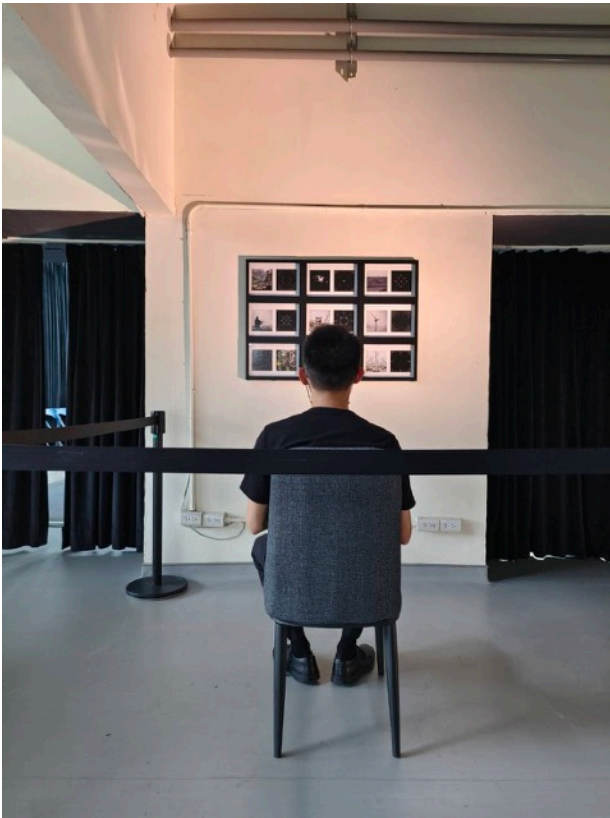
1008 《音樂正發生 - 未知的聲音旅程》演出現場照片

1008 《音樂正發生 - 未知的聲音旅程》演出現場互動裝置

1008 《音樂正發生 - 未知的聲音旅程》演出後群眾參與環節

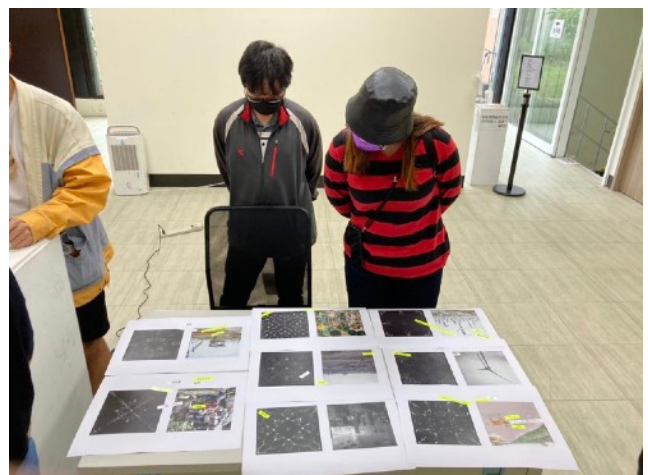

1008 《音樂正發生 - 未知的聲音旅程》演奏廳外攝影作品展

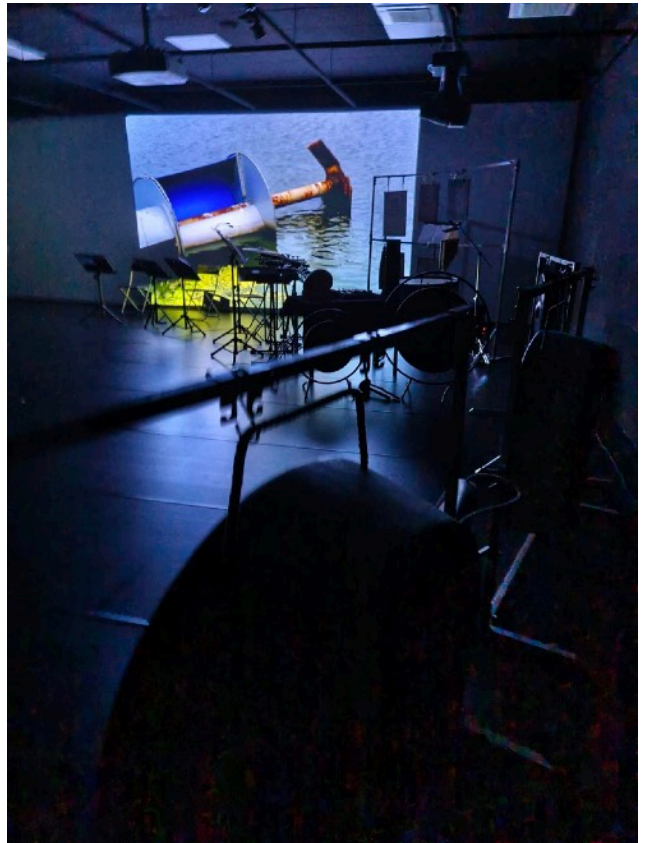
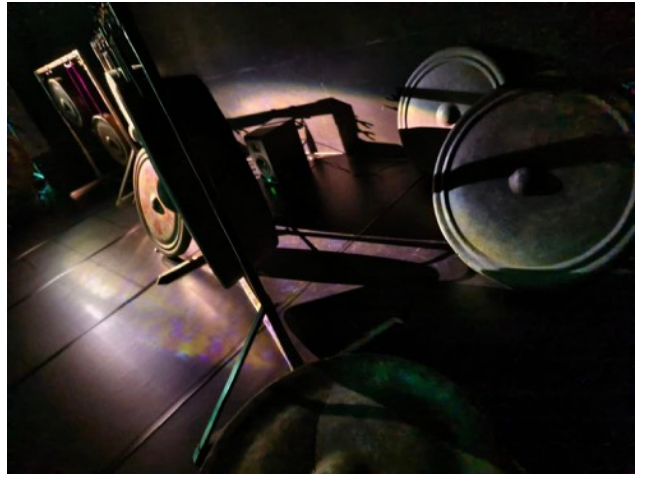
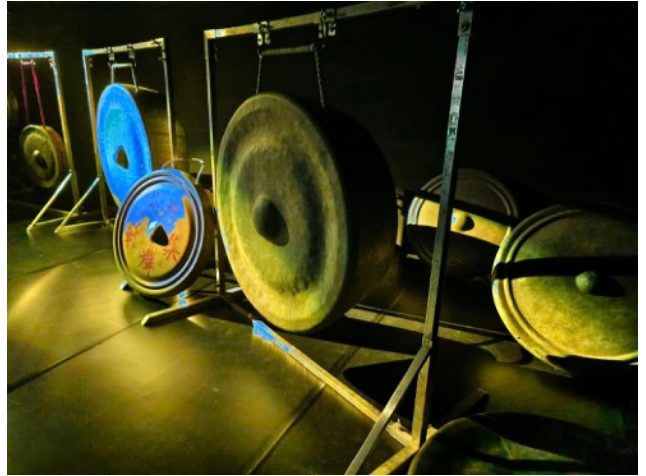
本計畫《音樂正發生 – 未知的聲音旅程》旨在傳遞訊息，而接收訊息的一方，將用自己的方式將訊息繼續傳遞下去，因此才是「旅程」，也因此才是「未知」。就如同在裝置素材展中的影音資料成為後續創作的素材一般，10/08 的演出也絕非是一個終點，緊接著在 10/24 臺灣藝術大學聲響藝術實驗中心的展演之中，時間藝術工作室與藝術家們又設計了不一樣的演出方式。

第二站 – 1024 臺灣藝術大學聲響藝術實驗中心（2場）

這場在臺灣藝術大學聲響藝術實驗中心的展演，兩個場次票券同樣在演出預約完畢，現場有近80名觀眾參與。這次在觀眾進入音樂廳之前，攝影藝術家汪正翔也設計了聲音與文字結合的裝置供現場觀眾體驗。

1024 《音樂正發生 - 未知的聲音旅程》演奏廳外觀眾互動裝置體驗

1024 《音樂正發生 - 未知的聲音旅程》演出現場

1024 《音樂正發生 - 未知的聲音旅程》演出後群眾參與環節

第三站 - 1113 一號糧倉

在10/08、10/24共計四場的典型展演空間的展示之後，《音樂正發生 - 未知的聲音旅程》的第五場演出來到位於台北市中心的一號糧倉，該建築是日人在台北興建的第一座糧倉，極具文化意義，現已改建為餐廳。針對該場域的軟硬體設備與觀眾群，時間藝術工作室邀請了兩位參與企劃的跨域藝術家 - 銅鑼與銅雕藝術家吳宗霖與攝影藝術家汪正翔來到現場與觀眾分享他們創作的理念與參與此次跨域製作的經驗，並結合作品的現場演出。

1113 《音樂正發生 - 未知的聲音旅程》一號糧倉演出

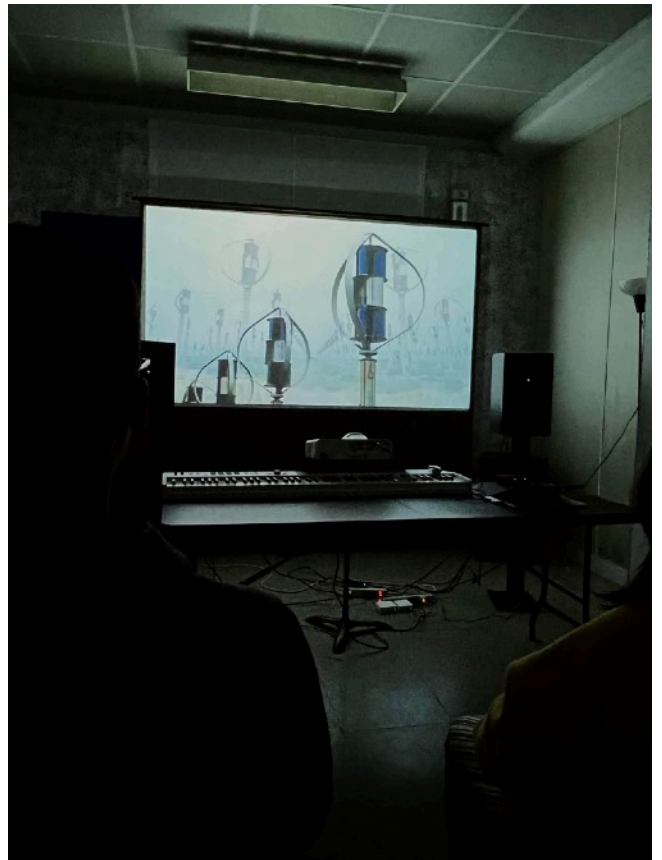

1113 《音樂正發生 - 未知的聲音旅程》一號糧倉演出

第四站 – 1230 東海大學

旅程的第六站，時間藝術工作室的藝術家們來到東海大學聲響實驗室，和音樂系的學子們，分享這趟旅程的點點滴滴，演出後也開放觀賞的同學提問，讓聲音旅程的種子繼續傳播。

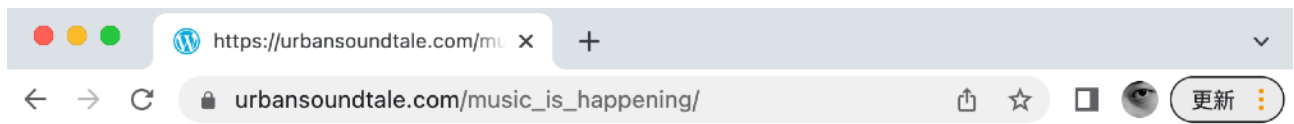
1230 《音樂正發生 - 未知的聲音旅程》東海大學聲響實驗室演出

《音樂正發生 – 未知的聲音旅程》總計四站共六場的展演，吸引了超過 350 名的觀眾參與，有的觀眾對於觀賞跨域音樂展演的經驗感到新奇；有的觀眾因為觀賞此次演出對於台灣本土的文化遺產有了新的認識；也有的觀眾對於當代音樂的刻板印象因為此次觀演的體驗而改觀…… 團隊在音樂會後也接收到了許多的祝賀及正面的評價。

為了讓這樣一個企劃能让更多人欣賞，時間藝術工作室也於最後兩個月的期間著手規劃線上展演的方式與內容。然而因為影音資料龐大，原先規劃的 Mozilla Hubs 無法負荷，最後決定使用團隊較為熟悉的平台呈現，在此網站上收錄了取材過程的紀錄片與所有演出的錄影，讓音樂的訊息繼續傳遞。

《音樂正發生 – 未知的聲音旅程》線上展演網站

https://urbansoundtale.com/music_is_happening/

音樂正發生：未知的聲音旅程

TimeArt Studio 時間藝術工作室年度製作《音樂正發生：未知的聲音旅程》，攜手德國 Broken Frames Syndicate 當代樂團、攝影藝術家汪正翔、國寶級銅雕製鑼大師吳宗霖，結合裝置、燈光與新媒體，突破音樂傳統與觀演距離，成功完成多場演出，在沉浸式聲響空間中為觀眾帶來嶄新的聲音旅程。

