

IRCAM 工作坊

時間：2023/7/1(六) | 第一場 16:00
第二場 19:00
地點：C-LAB 臺灣聲響實驗室立體聲場

臺灣聲響實驗室 X 法國 IRCAM

成果發表會

第一場

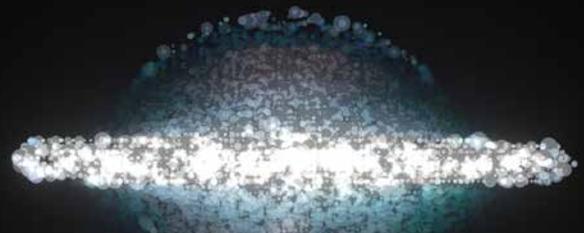
流變體系 Rheology System (2023)

創作者：葉廷皓
演出者：葉廷皓 / 即時運算音像
編制：即時運算音像

利用一個物理模擬系統，以剛體與流體的碰撞反應來觸發預置聲響的演奏，並以物體運動的慣性與速度來控制取樣的調變，形成另一種運算音景。

葉廷皓

新媒體藝術創作與教育者，擅長程式動態影像、實驗聲響與表演藝術。作品多聚焦於聲音與影像之間的關聯，融合預製與即時發生的事件，以錯誤美學為出發，企圖尋找屬於新媒體時代的諧擬與辯證。

風—無形無相 (2023)

作品靈感來自最近在美國大峽谷的旅行。風是無形且無相的，不斷改變著一切，萬物都在變動中。沒有什麼是靜止的，也沒有什麼是永恆的。然而，它所經過的萬物恰恰記錄著它的聲音、腳步與呼吸。風在峽谷中嬉戲，穿越裂縫和樹叢，吹響風鈴，伴隨著昆蟲窸窣的聲響和石頭回響的迴響，傳遞著千年的秘密。從天空到地面，再深入地底，這首作品試圖傳遞大自然的脈動與風的共鳴。

林盈婷

林盈婷，作曲家、鋼琴家，其作品結合東西方文化思想，融合多個時期與地區的繪畫、文學、哲學，獨具個人藝術語言。重要獎項包括泰國現代音樂節委託創作獎和國際女音樂家聯盟 (IAWM) 的 Pauline Oliveros New Genre Prize。現為美國布蘭戴斯大學作曲博士候選人。

創作者：林盈婷
演出者：黃筱婷 / 打擊樂錄音、黃捷翎 / 聲樂錄音
編制：電聲

臺灣聲響實驗室 X 法國 IRCAM

創作者：張譽馨
演出者：彭幼昀 / 中提琴
編制：中提琴、電聲

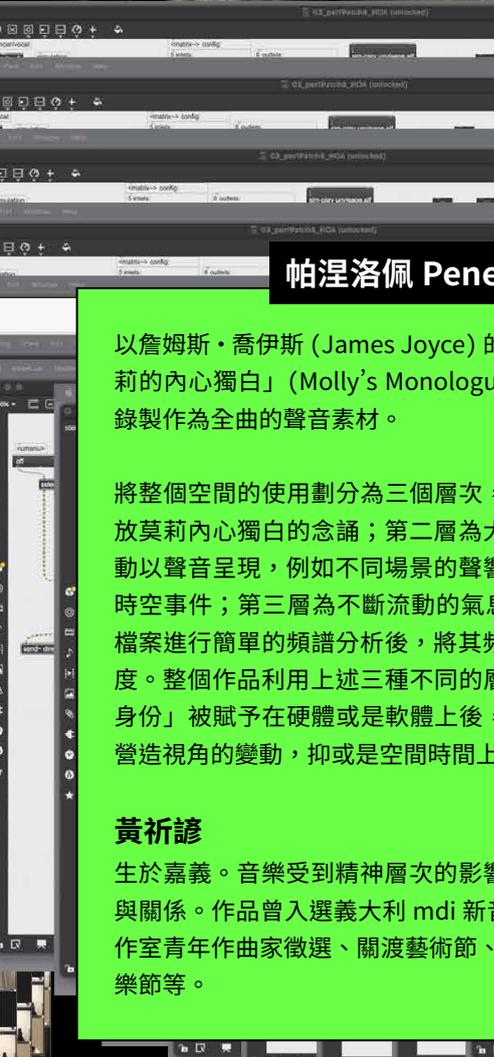
SUR.VEIL.LANCE (2023)

SUR.VEIL.LANCE 以解構「監控」概念為出發點，試圖使用立體聲場將聲音羅織成爲牢籠，令出於自由意志前來的聽眾，體驗聽覺的窘迫、超載與不自由。本作品的電聲部分主要包括中提琴演奏取樣、監獄監聽系統與環境聲的擬音。這些預先處理的聲音素材與現場演奏互相交織，展現遠近、動態的層次，構築聽覺的景深，呈現監獄之窘迫感。為求詳實，在創作前期曾爬梳史料，解讀崔小萍、梁令惠二人獄中日記當中的聲音記錄，並實地走訪國家人權博物館等多處不義遺址，試圖從知識與身體層面共感監禁場域當中「聲音」與「空間」的關係，再轉譯為聲音創作。此系列成果包括論文發表、podcast 《恐怖為紙、油墨為字》，以及包含 SUR.VEIL.LANCE 在內的多首聲音創作。

張譽馨

斜槓人，寫當代古典音樂，寫電聲，寫各種曲風的風格寫作，寫作的黃金時段是早上五點。一年有 36 週實行名為教學的折返跑，另外 16 週密集籌備創作、研究、展演，踏足陌生城市感受他人的日常。

更多訊息請造訪 linktr.ee/changyuhsin

帕涅洛佩 Penelope (2023)

以詹姆斯·喬伊斯 (James Joyce) 的著作《尤利西斯》(Ulysses) 最終章中「莫莉的內心獨白」(Molly's Monologue) 為主要文本，透過人聲以及環境聲響的錄製作為全曲的聲音素材。

將整個空間的使用劃分為三個層次，第一層為正中央的喇叭，從頭到尾只會播放莫莉內心獨白的念誦；第二層為大洞中的環繞喇叭，將文本中莫莉意識的流動以聲音呈現，例如不同場景的聲響等，同時利用不同的空間殘響劃分不同的時空事件；第三層為不斷流動的氣息音源，利用「Yes, I will say yes」的聲音檔案進行簡單的頻譜分析後，將其頻率的分布疏密轉化為音源的流動路徑與密度。整個作品利用上述三種不同的層次組成，然而在這個架構中，某些「聲音身份」被賦予在硬體或是軟體上後，透過「聲音身份」在不同層次間的轉移，營造視角的變動，抑或是空間時間上的錯置或幻覺。

黃祈諺

生於嘉義。音樂受到精神層次的影響，並試圖探索其與音樂／聲響之間的轉化與關係。作品曾入選義大利 mdi 新音樂週、臺北國際現代音樂節、時間藝術工作室青年作曲家徵選、關渡藝術節、C-LAB 2022 聲響音樂節、美國紐約電子音樂節等。

創作者：黃祈諺
演出者：劉佩儀 / 口白錄音
編制：電聲

臺灣聲響實驗室 X 法國 IRCAM

蟲洞裝置 Wormhole Device (2023)

創作者：馮志銘

編制：光感器、光影裝置、即時電聲

聲音從粒子到波到粒子到波到粒子到波到粒子的時候。

馮志銘

台灣藝術大學雕塑研究所畢，目前就讀台南藝術大學民族音樂研究所在職班，其後在聲音製作裡思考關於聽覺意識的雕塑性。

攝影 / Encore Pan

Concur (2023)

創作者：區志恒

演出者：徐瑞 / 中提琴、區志恒 / 電聲

編制：中提琴、電聲

作品靈感取材自現今 AI 對於社會影響的種種現象。AI 人工智能，這個議題並不是新鮮事，如今 AI 也一直在短時間內進化，相信在不久的將來 AI 能全面取代人類做到的事情。在音樂工業中，AI 亦能生成不同的聲音，更可以生成不同的音樂節奏或音色等。不過在音樂的世界裡，真人在演奏樂器的聲音真的能被完全取代嗎？本作品嘗試探索真實樂器的聲音與電聲之間的平衡點，在「虛」與「實」之中建立兩者之間的共生關係。

區志恒

作曲家，師事許德彰教授，其音樂創作涵蓋了獨奏、室內樂、管弦樂、以及電子音樂等，其中作品《Exile》獲選為香港作曲家聯會「音樂新一代 2022」作品徵集之入圍作品。近期在台灣亦積極參與及協助多項不同藝術計劃的音效設計、錄音、混音等工作等。

意志的姿態 The Gestures of Will (2023)

「意志」對我來說，代表人類生命運行之終極目的，蘊含生命的精髓與最具意義之光輝，同時也是獨立且永恆的生命。

在作品「意志的姿態」中，我嘗試挖掘薩克斯風不同聲響背後所蘊含的意義，描繪不同型態的意志，並利用 49 聲道聲場進行空間創作，邀請觀眾沉浸式地進入「意志」的世界來探索，並經歷聲響在空間中的不同姿態。

作品結構為 ABCDC' D' B' A'。A 段去除吹嘴，氣聲彷彿腦海中之意念，或人體內氣體及血液流動的聲響；噪音則是內心撕扯的聲音。

B 段使用 Multiphonics 及泛音超吹，電聲則將薩克斯風之預錄聲響進行有層次的堆疊，呈現一種生機蓬勃的生命意志。C 段使用自由無調性手法，代表意志在自我的遊戲當中達到真正的自由。D 段較靜態，彷彿是層層遞進、寧靜致遠且永恆綻放的生命姿態。

徐笠馨

國立臺北藝術大學音樂學系碩士班作曲組二年級。2022 年曾擔任北藝大「後花園 III - 情感漫遊 科技與音樂跨域實驗劇場」之作曲團隊。2023 年獲獎學金選送至蘇黎世藝術大學 (ZHDK) 校園共享計畫之夏季學校 (International Transdisciplinary Shared Campus Summer Schools 2023)。

創作者：徐笠馨

演出者：謝振展／薩克斯風

編制：薩克斯風與電聲

第二場

臺灣聲響實驗室 X 法國 IRCAM

菜

菜這個字在日語的漢字是書籤的意思，也是一個曾經我很喜歡的遊戲角色的名字。菜代表著我分了幾天錄音紀錄了一些直覺製造的器樂的聲音，沒有事先譜曲與思考而完全倚靠直覺去呈現當下的感受，再將它們亂拼亂湊成這首曲子。整首曲目的聲音並未做太多的剪輯與後製，多半是直接貼到聲音軟體上。我想傳遞一種不具過多意義的意義，嘗試在意義至上的現代社會中為只想成為普通的人找到一襲喘息的時間。我為這些「菜」設計了一點點舞台，讓它們短暫地再次留下一些印記，但往後他還是會尾隨時間而成為過去。

曲名與曲子本身並沒有太大關聯，曲子也就如平凡與往常，就是一段普通的时间，過了就罷了。

曾靖軒

1998 被生於台北市，高中作為音樂班主任用來美編升學榜單的東西非常盡責。有念完師大音樂系，但不是很喜歡作曲。

創作者：曾靖軒

演出者：曾靖軒／電聲、沈宏軒／打擊樂錄音

編制：電聲

臺灣聲響實驗室 X 法國 IRCAM

創作者：林薇
編制：電聲作品

仙上會議 (2023)

從多聲道技術、聲音處理與空間雕塑呈現有別於傳統的北管音響效果，用不同的視角聆聽富有臺灣傳統人文色彩的北管音景。

2019 年底疫情爆發，全世界的生活步調改變了，網路線上會議成為主要的教育與會議平台。人文社會的生活型態也跟著改變了。

此曲以敘述方式描述線上會議上的神仙們，不同視角的遊歷人間，經歷各式各樣的臺灣人文社會空間。以北管扮仙戲「三仙白」為主軸，將田調採集的各种場景空間聲響，運用電腦程式的運算建構新的聲音色彩，從各個神仙視角與人間熱鬧的場景的空間融合。

林薇

聲音音樂創作人，常以地方民間音樂為主的田野調查做為聲景創作，喜愛為臺灣的民間聲音藝術雕塑不同的聲音特色之運用創作。

臺北聲景 Soundscape of Taipei (2023)

聲景相對於視覺的地景，是以聲音建構出一個地域的特色，並受到自然生態與人類活動的交互影響，造就其多樣性。

作曲家實地走訪臺北各地，將採集到的聲景作為創作素材，包含熙來攘往的街道、嘈雜的交通、以及自然生態等。且使用音域接近於人聲的中提琴，作為人類的意象與發聲器具，反映當下聲景的心理狀態，或作為人為噪音的呈現。

王智德

現就讀國立臺灣師範大學音樂學系碩士班作曲組，師事蕭慶瑜教授。創作著重於聲音的有機性變化與時間流動。曾獲「財團法人東和音樂學術研究獎助基金會—河合之友音樂獎學金」、「財團法人功學社學術獎助基金會獎學金」。

創作者：王智德

演出者：許庭瑋 / 中提琴錄音、陳福笙 / 聲景採集協作

編制：電聲

wang

臺灣聲響實驗室 X 法國 IRCAM

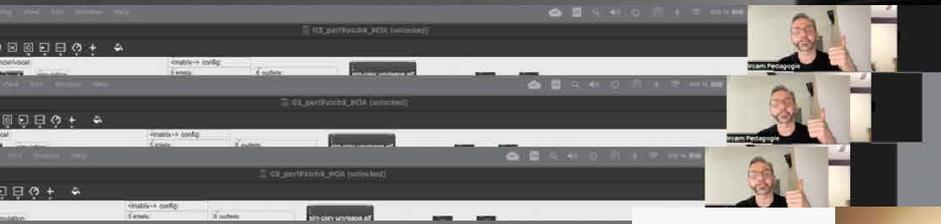
創作者：黃雨農
演出者：許承浩／長號
編制：長號與電聲

祭者凝神呼號，拜請四方神靈，禮敬空間設施，祈願演出順利。

黃雨農

師大音樂研究所研究生，主修音樂科技跨域合作，同時擔任樂團藝術行政、實驗中學教師。曾於 C-LAB 發表電聲作品《沙擺》，近期於基隆永晝海濱美術館展出〈搖籃歌〉、〈頌歌〉與〈受難歌〉三件裝置作品。

祭台路線 A Route for Stage Praying (2023)

chih-tew

In Our Stomachs — for 37-reed Sheng and Electronics (2023)

創作者：練雯嘉
演出者：姜均／笙
編制：37 簧笙、電聲

此首作品以濫捕鯨魚為啟發，延伸至人類對於自然萬物資源的消耗及貪婪，大規模的重複利用、強烈剝削，及改造重組，以達到自身的利益。然而並沒有無盡的資源，最終慾望將會成為我們對向自身的武器。不久的將來，萬物殆盡，當人們逐漸強大時，也走向了滅亡。

練雯嘉

現就讀音樂系大學四年級，主修理論作曲。求學期間多方涉獵不同的創作，除當代器樂寫作外，亦曾為節目紀錄片、學生電影製片、音樂劇場等作品擔任音樂設計。近年積極投入跨領域創作，喜歡探索聲音的可能性。

Random Walk II (2023)

在科技發達的現代社會中，許多人會選擇利用數位的方式聆聽音樂，但也有少數人會堅持到展演場地聆聽現場表演。此作品為實驗聽眾是否能分辨由真實樂器演奏的聲音和由音響播放出的聲音而創作，透過真實樂器演奏和電聲的交織及角色切換，實驗真實樂器和音響在同個場域中所發展出的各種反應。

曹媛淇

畢業於臺北市立大學音樂學系，主修作曲，師事潘家琳教授。於大學時期赴韓國中央大學電影學系交換，學習電影音效聲響設計。

創作者：曹媛淇
演出者：單簧管／朱昱芳
編制：單簧管、電聲

創作者：劉蕙雯

演出者：蔡効儒 / 低音號錄音
劉蕙雯 / 大提琴錄音
周穎欣 / 舞蹈手
林勵、許哲誠 / 聲景錄音協助
編制：電聲

飄根 Drifting Roots (2023)

《飄根》此作品啟發於 2021 年間與舞者兼發起人周穎欣參與在臺港人協會的「搭台」計畫。透過穎欣長期採集田野故事，期望透過時事議題切入邀請觀眾思考移民、自我認同、全球化與自身故事的連結。此作品運用大量日常的聲音記錄，透過空間的設計呈現外界環境刺激到內在與空間為一體的過程。聲響上面大量實驗真實錄音與預置音樂、電聲的重量平衡，視角穿梭於抽象與現實之間，並且透過液態的樣態變化隱喻心境的變化。舞者作為視覺故事的載體，選用日本二戰後誕生的舞蹈風格呈現，有別於西方對身體傳統美學，更為追求身體之上的心靈解放。

劉蕙雯

畢業於國立中山大學，目前就讀於哥倫比亞芝加哥學院電影配樂碩士。音樂聲響著迷於聲音與視覺、觸覺質地的感官連結，作品喜愛涉略對社會、情感議題的探討。