

〈聲音與書寫〉
策展前期研究結案報告
2023國藝會 第一期常態補助

關鍵字：聲音記譜 x 編輯與策展 x 調查與研究

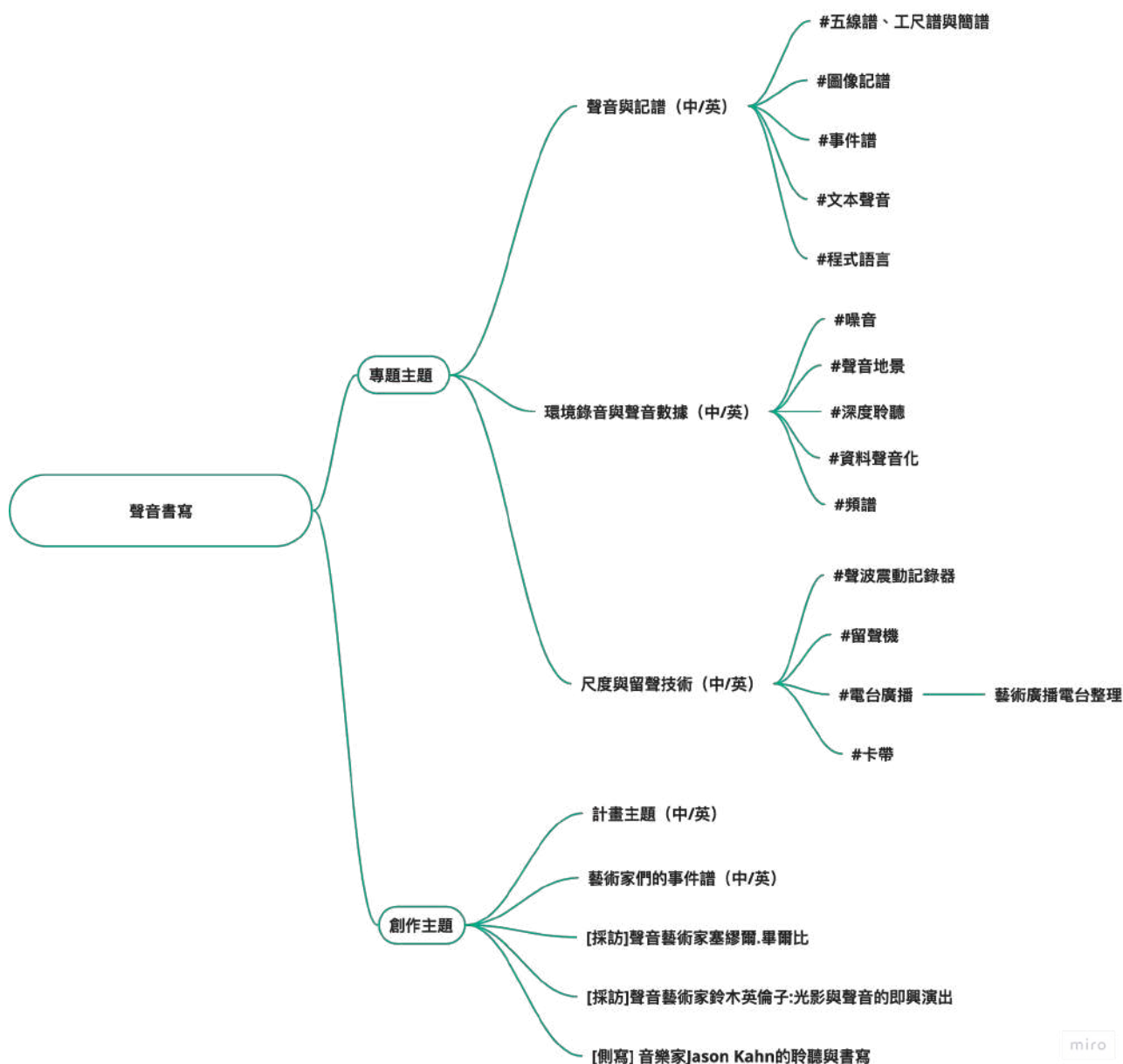
申請人：施雅恬

目錄

(一) 前期研究與書寫	3
(二) 創作者多向交流	4
(三) 階段性策劃過程	7
(四) 線上平台歸檔	7
(五) 未來計畫發展	9
附錄：文字紀錄	10

(一) 前期研究與書寫

以聲音作為媒材的當代藝術創作自1970年代開始逐漸被重視，是為二十世紀後各種與聲音相關創作激盪下的綜合產物，而如今則成為當代藝術創作中一個不可忽視，甚至於在國際間的藝術教育學院、或是美術館策展機構中被獨立出來的專業領域。在這個脈絡下出發，我依據定出來的大分類主題，以標籤(#)的方式進行更14個更細緻的小主題、以理論式短文撰寫。這些標籤式的短文，是我在這段期間所閱讀消化，大多是按照時間發展脈絡下的讀書筆記。內容整理不論是在音樂或是聲音藝術的領域裡，都是常見的形式、媒材或關切的主題。部分的標籤也可以呼應到本次特定藝術家的創作方向，在計畫網站上呈現。

另一方面，我進行了以創作者為核心的書寫文章，其中包含了計畫策展論述的撰寫、藝術家事件譜的整理與翻譯、參與藝術家的訪談、當代廣播藝術的統整，以及一篇藝術家Jason Kahn的書寫工作坊側寫。聲音藝術家Jason Kahn帶領的聲音書寫工作坊由聽說工作室所舉辦的工作坊，他由自身創作出發，以散文、日記式的方式來書寫聲音，展開這次計畫對於聲音書寫各種可能性的想像。詳細的文章架構圖如圖，而詳盡的書寫內容請參照附件。

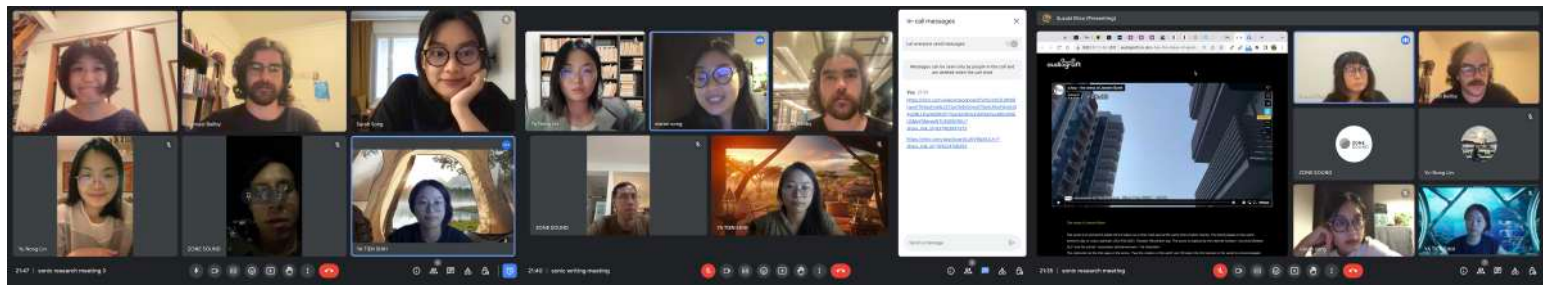

瑞士藝術家Jason Kahn於台南聽說工作室舉辦《在於聽》書寫工作坊

(二) 創作者多向交流

1. 創作者交流討論

計畫的前期我與談了八位聲音藝術家，最後則有五位藝術家參與本計畫。在為期三個月的討論中，我與五位藝術家共同進行了三場的線上Zoom Meeting。第一場的交流中，與五位藝術家們介紹彼此以及各自過往的聲音創作計畫，進而討論了如何進行這次的交流，最後決定以彼此交換聲音素材的方式來進行。在第二場線上會議中，藝術家們各自提出了自己所需要的聲音素材，並且給出事件譜（指令），接著便進行為期一個月的素材搜集。在第三場的交流中，藝術家們分享搜集城市錄音時的經歷與發現，並且提出自己設計事件譜的初步發想，以及下一步自己會如何運用它。

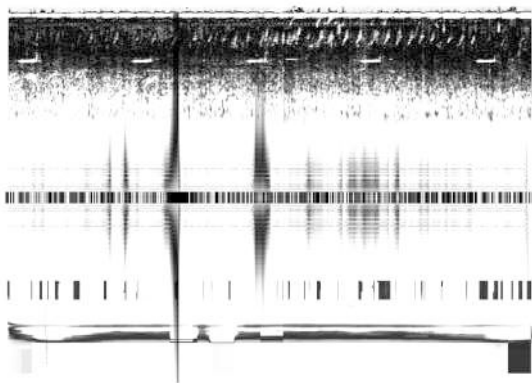

計畫期間與藝術家們進行線上討論(7/24、8/22、9/27)

2. 階段性作品發展

在階段性的作品發展中，我與五位藝術家們分別使用各自的素材與事件譜，藝術家們分別使用了自己所擅長的媒材，例如實驗作曲、地下廣播、頻譜、錄像動畫與圖像繪畫等方式進行創作。最終的每一件作品都包含了五座城市與地區所搜集來的聲音資料。

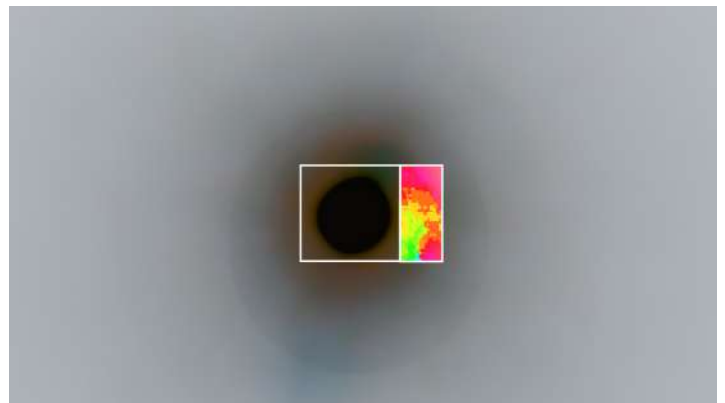
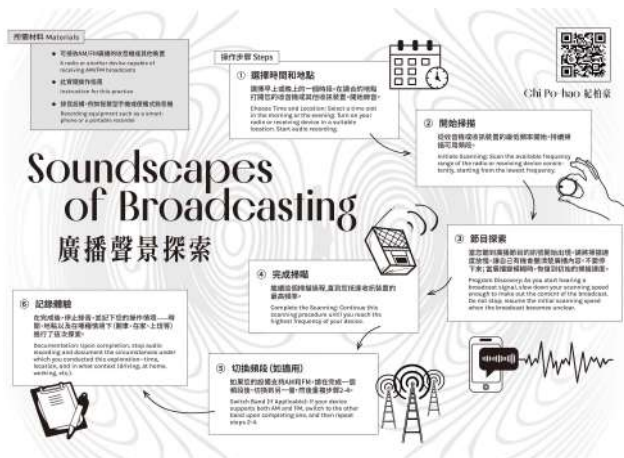
- a. 在香港藝術家宋夏然的作品〈你收到了一張30秒的明信片，請查收〉中，他請我們各自在居住的城市進行了30秒的田野錄音，並在討論中分享蒐集的經過。在呈現中他將這些錄音轉換成頻譜圖，並且疊加起來，形成視覺上的樂曲
- b. 〈我們在盒子裡發出聲音〉是由台灣琵琶音樂家林雨儂的創作。作品以聲音為主體，將香港、台灣、澳洲、日本文化的語助詞以及擬聲詞譜成一首樂曲。

〈你收到了一張30秒的明信片，請查收〉，宋夏然（左）

〈我們在盒子裡發出聲音〉，林雨儂（右）

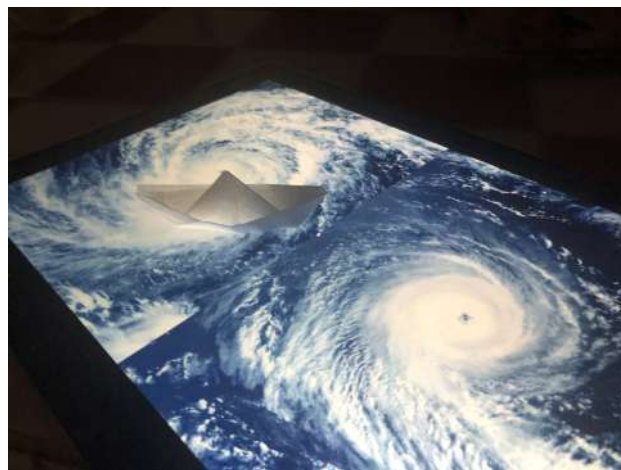
- c. 以聲音科技為主要創作手法的藝術家紀柏豪在這個計畫裡則進行了〈廣播聲景探索〉。分居於不同城市的創作者轉錄了該城市的調頻廣播。藝術家在階段性呈現中架設了一個地下廣播電台，播放這些拼貼串連起來的廣播節目。
- d. 澳洲藝術家塞繆爾·畢爾比長期以環境噪音作為創作的靈感來源。這次他邀請參與者錄製城市噪音、以及太陽光線，創造出了動態、視覺化的低頻率城市噪音。

〈廣播聲景探索〉，紀柏豪（左）

〈'Hz —— 太陽與汽車的交響曲〉，塞繆爾·畢爾比（右）

- e. 居住在日本東京的鈴木英倫子以事件譜為創作的出發點，我們分別錄製了水缸盛水與放水的過程，然後折製小的紙船放在旁邊。以作為對於日本的民間傳說「虛舟事件」的呼應。

〈虛舟事件——科里奧利，2023 秋天〉，鈴木英倫子（中）

五件由藝術家主導的作品中容納了參與者所提供的素材，是十分具有參與性的合作經驗。在本前期計畫結束後，也希冀能與這五位藝術家繼續討論後續的發展，並且規劃作品更完整的呈現。例如，納入觀眾所提供的素材、或是更多城市的田野錄音、或是將現階段以聲音為主的媒材作品，製作成考量到視覺材質的聲音裝置等等。

（三）階段性策劃過程

在為期近一個月的展覽中，五位藝術家們展出了他們參與這次研究計畫的文獻資料，並與邀請學者謝杰廷分享此計畫。謝杰廷曾與多位創作者合作，以《譯譜者》為題於2019年參與C-lab創研計畫。計畫當時以文化媒介研究的角度出發，搜集了許多歸納與推論世界運行規則的「譜」，例如卦象、星座、舞譜、樂譜等，並邀請創作者製作一個於自身熟識的劑譜符號之外的一個符號，最後製作一個囊括所有符號的「總譜」。所有工作坊的參與者都能夠針對這個設置於場地中的總譜進行演奏。杰廷分享現階段《我們把他都裝在一個盒子裡》計畫看起來是具有參與性的事件譜為主，或許也可以思考從策展的角度展出一個「總譜」。

《我們把他都裝在一個盒子裡》階段性呈現@聲化感官實驗室 / 南港音樂流行中心

（四）線上平台歸檔

藉這次的階段性計畫，我架設了Medium網站作為文字紀錄的部落格，另外也架設了計畫網站初版，可以在下一次的實體展覽作為行銷推廣使用。除此之外，合作的融聲工作室與媒體SOL也協助發布了計畫訊息與文章。

階段性計畫Medium上線

階段性計畫網站上線

融聲創意工作室社群媒體

聲活圈線上媒體

(五) 未來計畫發展

1. 與位於新北市的水谷藝術洽談正式展覽

本計畫在執行期間獲選了水谷藝術2024年策展徵件，空間將提供獲選者空間器材與行政等部分展覽資源。因此我也預計將持續本計畫的研究，與藝術家保持聯繫，在2024年年中進行前期研究後的最終呈現。

2. 聲音素材的搜集

本計畫在階段的製作期間蒐集了參與藝術家所提供的聲音素材用作創作材料。接下來也會和藝術家個別進行討論作品發展的方向，並且持續蒐集聲音素材。例如作品〈我們在盒子裡發出聲音〉我們預計蒐集更多不同文化語言的擬聲詞與狀聲詞、而作品〈廣播聲景探索〉我們預計蒐集更多地點所能蒐集到的電台頻道錄音。藉由有機更多聲音的資料庫，來支撐最後的呈現。

3. 網站編輯與行銷推廣

本計畫在這個階段製作了計畫網站，並將創作作品與部分文字內容上傳。在接下來的階段，計畫能持續補充、更新、增加網站上的內容與功能。另外也計畫能夠在與藝術家創作完整的作品同時，在正式展覽期間進行社群媒體上的持續推廣。

附錄：文字紀錄