9987/M1001

財團法人|國家文化藝術|基金會
National Culture and Arts Foundation

網路電台作為發展聲音藝術平臺

—以西歐網路電台及相關平台為例

計畫研究員：許雁婷

2011.5

9987/M1001
2010-1

壹、前言

在研究調查報告之前，想再一次地說明於申請書中曾提到的：希望這不只是個純粹的研究案，事實上也並不是嚴謹如論文的研究，而是透過調查研究真正落實至實務（practice）中，與訪談者（包括英、法的聲音藝術平台、聲音藝術家）交換意見，促進與他們的合作；並以國外聲音藝術平台為參考，進一步提供台灣可能發展聲音藝術平台的方向與建議。

由於台灣的聲音發展淵源、進程及文化脈絡都與西歐國家大不相同，即便借鏡自西歐，也不能落入「效仿」模範的陷阱。在向他人取經時，「形式」是最容易模仿學習的，但更重要的是觀察形式背後的背景與脈絡（context），知其為什麼成形，又如何發展成現在的樣子，回頭觀看台灣擁有的條件和情境，了解差異，再消化學習那個轉化的過程，及內容策劃的思考方式，才不致讓所謂「平台」流於裝載無謂的空殼。

研究限制（主要是未來實踐上的限制）是我個人在聲音藝術實務中的經驗全在田野錄音（field recording）方面，其它如具象音樂（music concrete）、電子音樂（electronica）、聲音裝置（sound installation）及台灣目前聲音藝術發展最受矚目的科技藝術相關領域，都僅止於興趣和聆聽經驗，而目前台灣聲音藝術的現況是，各領域間的藝術家少有交流對話的機會，也未能經常合作。因此，未來若真正想落實整合這些相關領域的聲音藝術家，共同創造台灣的聲音藝術平台，我所能做的也就是分享這些訪談交流經驗，提出我的觀點和想像，試著邀請台灣的聲音藝術家共同討論，接著，便只能視討論後的激盪和可能性如何發展了。

一、名詞釋義：網路串流、網路電台、Podcast

在進入主題談幾個「網路電台」個案之前，要先解釋一下「網路電台」一詞。根據維基百科資料來源，在1994年美國WXYC電台宣布開始於網路上「發聲」後，全世界有了第一個從傳統電台起家的網路電台，在此例中，傳統電台和網路電台是同時並存的。直至今日，已有太多太多的傳統電台都同時發展網路電台，作為另一個傳播媒介，開發更多的聽眾族群。

1995年，Progressive Networks開發了RealAudio音訊格式，電台可以此來作為串流音訊，實現了現場廣播節目可以同時間在網路上播放的可能。BBC一直使用RealAudio至今年，RealAudio直至近幾年才因為其他更多音訊格式的創新，逐漸被取代。同年，Nullsoft和Microsoft研發出自由下載的串流音訊播放器（streaming audio players），自此，以網路為主要媒介的網路電台（相對於上一段說的仍以傳統電台為主，僅以網路作為另一媒介）雨後春筍般地迸發。

說到這裡，便知道在「網路電台」之前，先有「網路串流」(web streaming) 技術的出現，才有「網路電台」的發生。然而，在網路電台前就有的串流，也不是白白擱在那兒的，也早已有人運用串流於網路上分享影音及合作交流。但在網路電台出現不久，短短十年內，非即時可下載的Podcast又現身了，並在2004年左右開始廣泛地被大眾接納，尤其2005年蘋果電腦研發了iTunes對Podcast的技術支援後，吸引了更多大眾的注意，也讓使用上更為便利。

在網路電台中，一定需要網路串流技術，但有些網路電台僅是使用這項技術，沒有特別再應用；也有人以網路串流技術再發展出新的線上合作交流方式，如：網絡演出（networked performance，暫譯）。在Podcast出現之後，則讓「網路電台」定義變得更加模糊。有些網路電台結合Podcast，讓聽眾除了線上即時聆聽外，也能在節目時間過後下載音訊檔；但從個案中會發現，有些「網路電台」，並沒有即時同步的廣播節目，所有節目、聲音只需放在一個網路平台上，***聽眾／讀者***可以隨時隨地自由下載，只要有電腦、有網路就可以了。

此時可能會有質疑：那麼，這也算是廣播電台嗎？但這只是從技術面而言的思索，如果從內容面來思考，另個積極的層面則是：網路電臺竄起後，聲音內容上有什麼創新？聽眾的聆聽方式改變，如何影響電臺中的聲音或節目編輯設計？在網路串流／網路電台／Podcast不同的運用程度與相互結合或獨立使用下，聲音的傳播以及聲音藝術家的合作交流，有些什麼不同的可能性？廣播藝術（radio art）如何被延展？

這裡暫且先對以上提到的這三個名詞簡要釋義：

- **網路串流（web streaming）[1]：**
  串流是指將一連串的媒體資料壓縮後，經過網路分段傳送資料，在網路上即時傳輸影音以供觀賞的一種技術與過程，此技術使得資料封包得以像流水一樣發送給終端接收者（因此『串流』意指的是資料傳送過程而非媒介本身）。串流傳輸可傳送現場影音（Live）或預存於伺服器上的影片，在使用者要求下（on-demand）[2]再串流傳輸。當使用者在收看這些影音檔時，影音資料在送達使用者的電腦後由特定播放軟體播放（如Windows Media Player，Real Player，或 QuickTime Player）。但這些影音資料並不會被存放於使用者的電腦硬碟中，而是存放在網路伺服器，理論上是不能被用戶端下載的。

- **網路電台（web radio）[3]：**
  網路電台是以網路作為傳播媒介的廣播形式，並非如傳統電台擁有基地台，以天線和無線電波來廣泛傳送聲音。網路電台需要使用串流傳輸來將音訊傳送給一般大眾，基本上應該不同於Podcast，僅以串流進行，聽眾可以Live現場同步聆聽或者重複收聽，但不能下載。一般而言，網路電台大多由傳統電台或聯播網（radio network）延伸出來。現在也有許多網路電台是獨立存在的。大多網路電台都能供給全世界聆聽，除非有聲音授權或廣告上的考量，但並非技術因素。

- **Podcast[4]：**
  一種非串流的網路廣播（non-streamed webcast）方式。Podcast結合了iPod和廣播（Broadcasting）兩項優勢，讓聲音不僅可以透過如網路廣播方式呈現，還可以將音訊下載以後像隨身聽一樣帶著走。Podcast是讓聲音以片段、單元（episode）式地呈現，發佈者可以在網路上自由發佈，而使用者可以自由下載，甚至透過訂閱的方式隨時在聲音發佈以後直接下載。Podcast節目製作容易，只要上傳聲音到網路空間，使用工具產生Podcast RSS後，放在任何一個網路上，供大眾隨選訂閱，如此就等於架設了自己的個人電台。成本低、製作容易、無時效性。在Podcast 出現後，許多網路電台也開始提供音訊下載功能，或者另闢Podcast單元。

---

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_media ; http://www.wisegeek.com/what-is-web-streaming.htm

[2] 之後內文皆將on-demand翻譯為「隨選」，如VOD (video on-demand) 在台灣皆翻為隨選視訊。

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_radio

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Podcast ; http://taiwan.cnet.com/digilife/0,2000089053,20100414,00.htm

貳、個案訪談

個案訪談中將呈現西歐數個網路電台，包括：Arte Radio（法）、Resonance fm（英）、Radio Grenouille（法）、Silence Radio（比利時）、Touch Radio（英）；一個電台藝術節（Radio Festival）：Longueur d'ondes（法）；和一位聲音藝術家／研究者：Jerôme Joy，包括受訪單位的簡介、訪談內容以及延伸討論。延伸討論僅針對網路電臺的兩個案例 Arte Radio及 Resonance fm，因為此二案例是最早發聲的聲音藝術網路電臺，幾是其他網路電台案例的原型；且此二電臺分屬英、法二國，有不同的背景脈絡；再者，此二電臺也是研究者有實際合作或即將合作的案例，將同時在延伸討論中說明經驗。其他個案的延伸討論則整併至下個章節統整分析。

一、Arte Radio

1. **網站：** http://www.arteradio.com/

2. **簡介：**

Arte Radio為德法文化藝術公共電視集團Arte旗下的一個分支，公司成立於法國，從一開始便為獨立存在的網路電台（非傳統電台起家），是全世界最早的聲音藝術電台之一。其節目內容分類有：時事 (actualités)、報導 (Reportages)、聲音創作 (Créations)、紀錄片 (Documentaires)、廣播劇 (Fictions)、專題追蹤 (Chroniques)。Arte Radio沒有固定節目表，僅作節目分類，並不定期於各類別上

傳聲音，免費供聽眾線上聆聽或下載，線上聆聽為隨選音訊（on-demand streaming，即選擇執行串流）方式，無廣告。目前共有1455個聲音，來自世界各國。

3. 訪談內容：

受訪者：Arte Radio總監 Silvain Gire、行政助理Chloe Assous-Plunian、實習生Chloe（兩位Chole為不同人）

2002年開始的網路電臺，隸屬德法Arte電視集團

2002年，Arte集團想成立一個廣播電台，因為兩個原因，決定直接設立網路電臺：一為政策上的考量，因為Arte是電視集團，理論上不能有廣播頻道，網路電臺不失為一個好的方案；二是成本考量，網路電台成本遠低於傳統廣播電台。在當時這是個新創舉，現任總監Silvain Gire和另一位創辦人Christoph接下了這樁差事。Silvain Gire在創辦Arte Radio之前為另一著名的法國文化電台France Culture的記者，而Christoph的背景則為聲音工程師（sound engineer）。

當時，他們心想若要與其他電台有所區分，必須靠「創意的形式」和「讓聽眾容易接近」這兩種方式，後者譬如使用mp3格式，讓聽眾能夠下載。2002年時，這也是新穎的想法，因為當時能夠線上下載的聲音大多數都是非法的。另外，就是再找志同道合的年輕人一起工作。當時的兩位創辦人對聲音的準則是：***簡短、聲音品質佳、剪輯精緻***。而在提供的形式上，因為一開始僅有兩個人經營，人力短缺的狀況下不可能做每天有固定節目表的線上串流（live streaming），於是便決定讓Arte Radio的節目是以隨選音訊（***on-demand***），讓聽眾自由選擇聆聽。此後，Arte一直維持這樣的形式至今。

Arte所有播放過的聲音，都會在網路上存檔（archive），不會下線。所以聽眾至今還是能聽到一開始創辦時放上去的聲音。總監Silvain Gire說：因為那些九年前發生的事，還是與今日的社會、生活有所關連。

另外，所有為Arte提供聲音的藝術家、記者等製作人，Arte都會付費。Arte付費的唯一條件是，他們必須同意可以讓聲音放在網路上提供下載、提供任何人非營利的使用，Arte擁有這樣的非營利分享權。

2005年，Arte Radio是第一個使用***Podcast***的法國專業電台。Silvain Gire認為，Podacst的發明對Arte Radio而言非常重要，因為這讓大眾可以在火車上聆聽，或任何地方，不一定要在電腦前，使Arte Radio一時間增加了很多聽眾。

2007年，開設了聲音部落格（***Audio blogs***），是為一個讓所有人都能夠上去開設自己聲音部落格的平台。Silvain Gire解釋，很多人想與Arte Radio合作，但Arte不可能採納所有人的聲音，支付所有人費用；甚至有些時候，也根本不喜歡這些人的製作。而這是個免費的平台，就像部落格一般簡易，使用者不需要建置整個網站，但可以擁有類似自己的網路電台。目前已經有超過一千個聲音部落格，而這個平台至今也形成了自己的社群（***community***）。

2008年，Arte Radio和中國北京公共電視合作製作戲劇；2009年，受到英國BBC集團的邀約，和他們首度合作廣播劇《Déjà vu》。這個廣播劇就像一部電影，不僅在錄音室中錄音，還實地到各個劇本中出現的場景去錄製環境音，把麥克風延伸出去。Silvain Gire有些欣喜地說道：「BBC是全世界最好的電台，但他們欣賞Arte Radio的創新和前衛性。」

此外，Arte Radio從2004年開始就舉辦*工作坊*，包括教小朋友，或教老師、專業記者錄音，每個月一次左右的公開演出（public performance），免費的聆聽會（listening session）、公共論壇（forum），讓創作者現身說法，和觀眾交流。而其中的參與者，不只是聲音創作者，還有Arte的忠實聽眾：那些喜歡聽故事的人。

Arte Radio**團隊**主要分為三種角色，一個是Silvain Gire作為總監，負責所有政策的擬定，以及美學上的品質管理；另一位創辦人Christoph，其角色為聲音工程師，負責聲音的最後剪輯和混音，後來Christophe離開，他的角色由另外二位擔任，兩個人用兼職方式每個月各負責兩週工作；第三個角色則負責製作上的行政事務，確認人員、器材和預算等等，同樣由兩個人來兼職工作。到了今年（2011），由於Arte Radio的網路論壇發展地越來越好，又加入第四個角色，擔任網路社群的管理。

預算上，每年年初Arte集團會告知Arte Radio整年有多少經費可運用，經費來自法、德政府，Arte Radio不需任何廣告，沒有營收壓力，因此可在預算範圍中充

分運用。以今年來說，有二十萬歐元預算，內部預計將十四萬歐元（70%）作為支付聲音創作者的經費，六萬歐元（30%）作為行政雜支及設備費。

藝術、文化與媒體—爭議性的組合

見過Silvain Gire，和他談論過Arte Radio的人都能發現，他是個人格特質強烈的總監，這也深深影響著Arte Radio的內容取向與美學觀。當然，部份來自於法國人普遍的特質。

過去，他曾做過嘲諷政治人物的虛構故事（Fiction），受到Arte集團關注，並曾因此有過辯論。由於Arte為一個公共電視集團，所有資金都來自於政府，理論上他們很難對任何政治議題發表言論。集團要求Arte Radio將聲音下線，但Silvain Gire反駁，一旦下線聽眾反而會察覺這件事，並且在論壇上加以討論，反倒對Arte造成負面影響；且Arte Radio有下載功能，即便將聲音下線，也已有部份聽眾擁有這個檔案。當然，這只是Silvain Gire不想照辦的藉口。事實上，每兩年都還是會有類似狀況發生，但最後Arte Radio總還是能自由地創作他們想做的東西。Silvain Gire認為這就是Arte Radio可以持續下去最大的動力，因為他們在內容上完全地自由，不被干涉。

Silvain Gire自認是個好辯者，也不惜持續在Arte Radio做些會引起集團或聽眾爭議的節目。因為他認為：「**藝術、文化和媒體本身就是具爭議性（controversial）的組合。**」一般的純淨新聞報導不是不重要，但在Arte Radio裡，他們希望做出更有觀點的東西，去表現藝術文化與媒體之間的矛盾性。

Silvain Gire說，Arte Radio非商業性，它沒有實際的用處（useless），沒有重點，但沒有任何人要求這些東西。當然也沒有人說：喔！我們要一些有創意的聲音！但他們選擇持續以自己的方式前進，而這樣的取徑一開始就吸引來很多年輕人的參與。這對Arte Radio而言是個利基，因為Arte電視是個文化藝術頻道，大多觀眾群都落在老年人，例如六十歲以上的觀眾。Arte Radio在網路上的出現，突然間吸引了很多二十來歲的年輕群眾，Arte Radio也因此立即在集團裡站穩腳跟。即便在預算很少，薪水不多的情況下，他們還是持續運作了九年。

私密和慾望—Arte的美學

Silvain Gire在創辦Arte Radio之前曾在France Culture電台工作，當時他做的第一個節目就和「性」有關，立即被叫到總監辦公室念了一頓。但他堅持，這是有道理的，因為：「聆聽網路電台本來就是很私密（intimate）也很慾望性（erotic）的經驗。」

他說，人們在聆聽傳統電台時，可能在車上、在廚房、在工作場域，多半是公共空間；但聆聽網路電台時，人們是面對著電腦，用著自己的耳機，或者下載至iPod來聽。這是比聽傳統電台更加私密的經驗。

開創Arte Radio之初，他們想做些和音景（soundscape）有關的東西。在Arte Radio裡面有「聲音明信片」（Sonic postcard）單元，如果做得好，聽眾可以透過聲音感受到一個地方。「一地的景象，需要透過很多不同的聲音來呈現，這其實並不容易。」Silvain Gire說。但比起音景，Arte Radio更重視「人」。畢竟Arte Radio是個電台，不是博物館或藝廊。有一部份較接近當代音樂範疇的聲音藝術，又或者像噪音，他說，這些聲音也很棒，但沒有這麼貼近常民生活，聽眾的進入門檻較高。

Arte Radio希望有多一些「人」的元素在聲音裡頭，所以Arte Radio比較多是報導、紀錄片、戲劇。因為這是個電台，而電台是個媒介（medium），是向大眾發聲的一個管道。在法國，聲音藝術家有自己的網絡，Arte Radio比較想做的是，讓那些不只是想當一般記者的記者，想做實驗創作的學生，或想對大眾說話的藝術家等等，能有個管道發聲。很久以前，有個女孩做了一個聲音作品，說著她八十二歲的祖母再度戀愛，甚至重新找回性生活的故事。Silvain Gire說，像這樣，非常私密的故事，創作者是個大眾不認識的人物，但這是Arte Radio在尋求聲音作品時的首選。先是開放給這些人，然後才是聲音藝術家、聲音創作者等。

Arte Radio是一個故事箱—從個人故事聽見普世價值

在Arte Radio沒有「記者」的聲音為整段聲音做介紹，或為一段報導加註。沒有所謂客觀中立的報導，Silvain Gire說，當錄音者和剪輯者選擇在哪個角度錄音，錄下並剪輯什麼樣的話，選擇如何安排聲音順序時，就足以作為此人的印記（signature）。

如欲探討某個主題，與其找幾個不同個案來證明大眾幾乎都已經確信的觀點，來做「偽客觀報導」，Arte Radio或寧可找一個單一個案，來談此個案非常個人的經驗和情況，說自己的故事，最後：「他會是他個人，但也會是所有人。」Silvain Gire這樣說。以個案彰顯一個普遍狀況，每個聽眾可能都能在一個個案中找到與自己的鏈結。如歐洲現在很重要的穆斯林議題，Arte Radio就以這樣的方式做了幾次相關報導。

Silvain Gire說，常常有記者寫信給他，像是有個人說：「我要去非洲，可不可以為你們做一個和非洲女人有關的專題？」Silvain心想，這也太狂妄了！怎麼可能去個三天或一周，就能作一個和非洲女人相關的專題？很多人對非洲或某個特定族群都有刻板印象，必然是窮苦或很可憐，家庭必然會遭逢不幸…等等。但事實上在一個社會和族群中，會有*各式各樣的*人，每個人都過著不同的生活，不應該將一個社會或族群單一化。不管在哪個人身上，都能找到自己的某種樣子，每個人可能都分享著某些共通的價值和人性（common humankind），Silvain說：對於那些*我們相同卻又不同*的地方（the way we are the same, and the way we are different），非常受到吸引。

一般而言，Silvain Gire會嘗試找出這個「說話者」的個人特質和背景，然後應對在他想做的聲音上，找出一個可能有趣的製作方式。舉例來說，2010年底有個年輕男人向Arte Radio提議，要到中國做一個摩梭人部落的女性觀專題（摩梭人部落被稱為世上最後一個真正的母系社會），但Silvain認為，已有太多相關報導了，如果僅僅是到那裡訪問，再做剪輯，很難有什麼新意，於是詢問這個男子的背景和他的旅行計畫。在聊了許久後，Silvain建議他，由於他會和女朋友一起前往，不妨真正參與那個社會，在當地兩個人分開行動，和當地人談天，在晚上回到住宿處後，兩個人再以交換日記般的方式，互相說明一日的狀況，以及討論。用這樣的方式進行，或許最後能得出比一般報導有趣的觀點。

Sivain說，做紀錄片（documentary）或虛構故事（fiction）都是跟隨著角色（character）工作，不是個人（person），你必須尊敬並喜歡這個角色。他說：「*對我而言Arte Radio就是一個故事箱。（a box of stories）*」它可能是真實的故事，或是虛構的。常常一般媒體會想剪掉的片段，卻是Arte Radio要留下的，例如訪問對象開始提到自己的家庭故事、愛情故事等等，一般記者會想打斷他，但對Arte Radio來說，這可以幫助聽眾更了解這個角色。

在某場論壇中，Silvain Gire曾和其他聲音藝術家討論起「真實」（Reality），因而我問：真實對Arte Radio來說是什麼？他回應我：「我不相信真實，我是世界上最糟糕的記者，我相信虛構小說中的真實，但不相信事實中的真實。小說比紀錄片還要真。（*I don't believe the reality in truth, I believe in the truth in fiction. Fiction is more true than documentary.*）如果我想了解俄羅斯，我可能讀杜思妥也夫斯基。」

讓聲音自行產生觀點和質問的剪輯

Arte Radio曾經這麼做過：以單聲道（mono）錄下一個人說話的聲音，之後再以立體聲（stereo）錄下他的工作或生活中其它情況的聲音。之後剪輯時，可以感覺到，生活中的聲音像是在質疑這個人的談話。這兩種**聲音會互相呼應，也會互相質問。**

Silvain Gire說，Arte Radio從不做直截地以聲音舉例說明的事，譬如話裡面說著我們聽見火車的聲音，但不會立即在那之後放上火車的聲音，因為希望聽眾有些空間去想像；有時候也有刻意的沈默，聲音突然在某個不被預期的地方切斷，如此一來，會強迫聽眾回去思考剛剛說的那段話是什麼？又代表了什麼意義？他說：聲音永遠都和虛構相關，即使它是紀錄，又或是事實（*sound is always related to fiction. Even it's documentary, even it's truth.*）。不同的剪輯方式就能創造出不同的思考空間、說故事的方法。

對聲音藝術家而言，Arte Radio可能是一個過於傳統、簡單直接的電台，一點也不前衛；但對主流大眾而言它可能是異常奇怪的一個電台。而對Silvain Gire而言，電台就是個分享經驗的地方，越是個人的故事，越能找到其普世價值。介於一般報導與聲音藝術之間，Arte Radio有其獨到而強烈的美學觀，影響著每一位創作者在Arte Radio呈現的作品，也影響著聽眾的聽覺感官。

4. 延伸討論：

和Arte Radio合作：排灣族的聲音，兩個作品

這次和Arte Radio合作製作的聲音作品有二：《Songs from the Paiwan》、《The Wedding Song》[5]。一是來自台東大鳥部落的東排灣的聲音，另一則為在屏東涼

[5] 聲音作品請聽附件CD。

山部落錄的婚禮哭歌。這些聲音是我去年便已錄下的聲音，包括自然的聲音、環境的聲音、部落耆老或孩童唱的歌謠、他們對歌曲的解釋等等。而後，我就帶著這些素材前往Arte Radio，尋求合作。首先是向總監Silvain Gire說明我的錄音素材並提案，接著播放數個聲音讓他試聽；在他確定對這些聲音感興趣想合作後，要求我回去寫下對這些聲音的說明或故事，讓他更了解的同時，也以便之後可重新擬為網站上的說明。另外，我也開始先針對所有的聲音素材作初步的選擇、編輯以及決定敘事方式。之後再到Arte Radio與Silvain和其聲音工程師工作時，是帶著我已初步剪輯的聲音，及即將在錄音室錄音的口語字稿，再與他們進一步溝通討論，最後共同完成。

作品形成前可分四個步驟：提案（proposal）、錄音（record）、剪輯（edit）、混音（mix），大多數和Arte Radio合作的創作者，都是從提案階段開始就要與Silvain討論，討論作品切入角度、方向等，錄音部份由創作者獨立完成，而後剪輯也與Arte Radio共同討論執行，最後針對聲音細節修飾的混音步驟則多由其聲音工程師執行完畢。從這樣的工作過程，更得以窺視為什麼Arte Radio裡的作品總是幾乎很一致地有其獨特的美學觀，因為總監 Silvain Gire總在其中參與許多，給予建議並做最後的決定，他也相當清楚自己的定位和作法，這是他刻意的選擇，因此他笑稱自己是控制狂（control freak）。也因此，Arte Radio雖然接受世界各國的創作者提案與創作，卻仍然較少法國以外的作品 — 因為直接從國外寄來的、已完成的作品，很難直接符合 Arte Radio的那套美學觀。

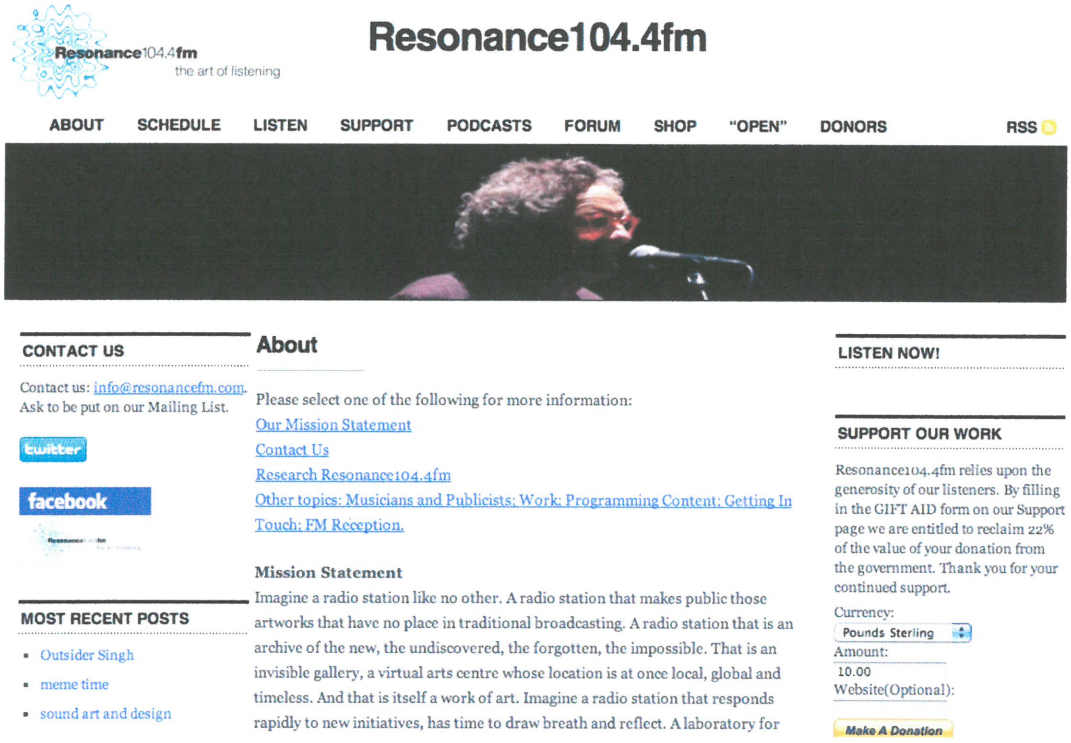
源自法國實驗音樂與創作社群背景的Arte Radio

Arte Radio 是為最早的聲音藝術網路電臺之一，且又是公共媒體集團中創設網路電臺的先鋒，從媒體或聲音藝術領域來看，都有其創新和美學上重要的位置，因而於現在歐洲眾多相關的網路電臺之間仍能穩穩立足。不過，事實上 Arte Radio 在工作方式和內容上都承襲了法國七零年代以降，電子音樂、實驗音樂，甚至電臺的某些傳統。從五零年代開始，法國已有電臺專門製作實驗音樂的節目，只是當時還不受重視，也幾乎不被聽見。但七零年代開始，已有許多音樂或文化組織，邀集同好共同經營一些小型活動，或形成小型實驗、創作、討論社群，如：巴黎最大的音樂資料組織 GRM、音樂研究組織 IRCAM，以及分布於法國其他區域的類似組織，如：CIRM、GMEM、GMEB、MIA…等，四處可見這些組織機構自發性組成的小團體，共同實驗創作。此外，當時的法國最重要的文化電台 France Culture 也已有和Arte Radio內容與觀點很是相似的節目，同

樣從報導的角度出發，但從有別於一般大眾媒體的觀點和作法切入。若從藝術創作的角度而言，Arte Radio 事實上是有些距離的，它的定位很顯然是以媒體和敘事（說故事）為主。

正如總監Silvain Gire所言，對聲音藝術家和實驗音樂創作者而言，Arte Radio是個傳統不過的電臺，但 Arte Radio存在的重要性在於，能夠長存於一個公共媒體集團，持續經營下去，實際上並不容易。而在法國（或是台灣也是），創造各種大小型活動、藝術節，能夠快速直接地被看見效益，因此很多人願意投身於此。但要能一點一滴長久經營一個文化組織、媒體，效益非常緩慢，且大多又缺乏收入來源，願意持續且被政府支持，甚至維持它自己的美學觀和作法，確有其困難，而Arte Radio已是箇中翹楚了。

二、Resonance 104.4 FM



1. **網站：**http://resonancefm.com/

2. **簡介：**

Resonance fm是第一個正式的聲音藝術電台，有固定的每日節目表，其中廣泛涵括了聲音藝術、前衛音樂、議題報導、運動、族群、科學、園藝…等各領域節目，Resonance fm作為一個非營利社區電台（*community radio*），以讓最多人能夠參與此一當代藝術實驗場域為目標。由一群音樂家起家的Resonance fm，儘管節目內容廣佈各種領域，最為人激賞並成為它持續經營（因受英國音樂家及藝術家支持）的最重要原因，仍然是其實驗音樂、前衛音樂類型的節目。一位受英國獨立傳媒調查機構Ofcom委託，研究調查電台項目的學者Anthony Everitt曾說：「英國有許多電台製作各種類型的音樂節目，然而Resonance fm卻特別地能為極度小眾的前衛實踐（avant-garde practice）揭開神祕面紗，且不失廣播節目應有的挑戰、驚喜、刺激、愉悅等元素。」

3. 訪談內容：

受訪者：Richard Thomas（節目經理）、Ed Baxter（電台總監）

音樂家起家的電臺—開創不可行的空間

1998年倫敦音樂家集會（London Musicians' Collective）與Ed Baxter（當時也屬於此一集會成員）創辦Resonance fm，2002年Resonance fm開始擁有錄音間與辦公室等集體工作地點。全職人員四人，包括總監Ed Baxter、節目策劃經理Richard Thomas、一位聲音工程師、一位研究員；成立以來有超過三百位義工。從Resonance fm於1998年創始之初，就曾經實驗Podcast，剛開始是固定某個時段的節目有Podcast發佈。英國藝術協會（Art British Council）的補助為其大部份資金來源，其他則為私人贊助，每年Resonance fm都會舉辦例行性的贊助活動。英國著名的音樂雜誌 The Wire 亦為其合作夥伴，支援其內容與活動。

西元2000年以前，倫敦音樂家集會（London Musicians' Collective）一直都在策劃些小型活動，以及實驗音樂的迷你音樂節，創造很多前衛藝術、實驗藝術的空間 ，並時時與社會對話著。這群音樂家越來越體認到，需要讓人們去知道他們在做什麼，所以像公開發表（publish）是一件必要的事。Ed Baxter說：「少了批判的群眾和大眾的需求，Resonance等同無物。（Resonance is nothing without critical mass and public desire behind.）」這是Resonance創立的氛圍。

而今過去的音樂家集會已經不復存在，取而代之的是像倫敦的Café Oto、Sound and Music這樣的表演空間和組織平台在製作呈現不一樣的音樂會或活動等等，讓倫敦的音樂社群持續活躍。但從過去至今音樂家或藝術家之所以願意親近Resonance fm，因為這是一個有創意／創造力的空間（*creative space*），並非只因為這是一個可以公開發表的平台。他們從事文化，*而非**消費文化***。一般媒體常極力追逐相同的議題，提供相同的觀點，這些人在做的是消費文化，並以雷同的方式提供資訊給大眾。Ed Baxter認為，作為一般公民，他也覺得整個媒體文化素質正在退化，且是愚昧的。 Resonance提供了不同的管道和方式，讓想以其他形式表達的人，能夠有機會在不同於一般媒體的媒介上傳達想法。也廣向大眾宣布，歡迎所有有想法的人來參與（見網站），因此吸引了一些人（義工）前來。Resonance fm要做的是開創一個空間，不同於一般媒體的空間，

這裡他們願意花上一小時和任何人聆聽並討論想法，並且讓有趣的提案能夠真正做成一個節目呈現，這也是其他媒體不可能辦到的。

爾後大約2002年，Richard Thomas加入了Resonance fm的陣容，Richard Thomas過去是唱片製作人，來到Resonance fm後負責節目策劃與編輯。當有人對節目有任何想法或有新的提案，也都是透過他來溝通。

社區電臺—讓聽眾當製作人

Richard說，當二十四小時都有節目的時候，不要讓節目變成個人品味的秀場，而應該能夠存在各式各樣、多元的節目。同時，也因為有很多義工來製作節目，Resonance fm才能持續有內容（Resonance fm的主持人、製作人都是不支薪的『義工』）。

而內容怎麼來？Richard表示：出去找內容（go out for finding contents）。他每周可能收到三、四百封信，來信說明想在Resonance做些什麼，而Richard Thomas很大一部份的工作就是與這些人溝通，和很多抱持著不同想法的人碰面，並討論他們的想法可以如何成形、怎麼做才會有趣…等等。他認為，要真正融入社區中才能稱為社區電台（***community radio***）。而現在，和更多人溝通，策劃更有趣的節目內容，也成為Resonance fm最大的目標。

Richard Thomas認為，從事電台工作的生活本身就是一門藝術，但當我們指向特定的「藝術作品」時，可能是一個月或一週兩小時這樣的一段時間，因而也可以說：電臺是藝術的縮影（*microcosmic art*）。每天都可能有一億件藝術行動在發生，非常多，非常迅速。

內容考量上，聽眾是可以被挑戰的，且聽眾都可以是節目製作人。Resonance fm也希望聽眾就是製作人（***listeners as makers***）。Resonance fm願意聽取所有聽眾的意見，但沒辦法容納所有人想做的節目，所有人的想法，必須有限度的開放。Richard率先的標準就是：***這節目內容能取悅他嗎？***再來也會考量到節目多元性的發展，譬如已經有很多實驗音樂的節目了，是否還需要更多的同性質節目？有時從編輯（editorial）角度可能也希望有不同面向（dimension），像是批判科學、生態、藝術科學等等，加入在電臺節目之中。目前他就規劃大約三到四種不同取向性質的節目想在接下來的半年實行。

聽眾參與電台的方式有很多種，不一定是真的進到電台製作節目，也有可能提供想法或建議。也或者他們提供有趣的故事給原有節目的主持人，又或他們代表了某個特定的族群，而這族群正好是Resonance fm感興趣的。

有一個節目叫《Signals》，是一群青少年（約十四、十五歲）主持的節目。一開始其中一位青少年因為學校需要工作經驗（working experience，非實習，只是在一機構內觀察學習），到Resonance詢問可否到電台學習。未料當時Richard告訴他，想學習電台的最佳方式就是直接進來做節目！其一原因也是，Richard說，他受夠了總是二十五到四十歲的青年在主持節目，如果能有青少年來主持，直截地表現他們應有的樣子，不是很好嗎？就算節目內容很荒謬，技術上而言很差勁，那又如何？那就是他們本來的樣子，可以從中窺探青少年文化的樣貌。Resonance的節目內容涉及聲音藝術、科學、園藝、足球、音樂、文化、實驗雕塑、同性戀、青少年…等等。涵蓋的年齡範圍亦廣：節目製作人與聽眾皆是。

甚至，Resonance fm的節目表實際上並不真的是由Resonance自己制定的，可以說大部份都是依節目製作人而定。Resonance在一開始會給予各節目主持人一些可能的時段，或者合理的時段：較能銜接前後節目內容或族群，依照節目性質擬定的時段。但要是這些時段正好與節目製作人原本的其他工作或生活衝突，他們也能妥協，將節目安排到其他時段。所以有時候節目安排看起來會很誇張地不適當，但Richard認為這也是一種電臺活力的展現。

事實上，Resonance收聽率不高，但持續緩慢增加中。只是這些都不是身為策劃者能夠決定的。Richard做了自認的好的決策與否，和收聽率其實沒有直接關係。策展人的工作乃是協助完成這些內容，但不是實際去執行這些內容。再者，作為一個社區電台（community radio），Richard的節目策劃部份約只佔所有節目的四成，剩下的主要是來自於其他節目製作人的想法。另一方面，雖然是社區電台，仍須為電台保有自己的特色或品質，這便是Richard的工作，他將自己定位在藝術面的思考者（artistic thinker）。

傳統電臺 vs. 網路電臺

問及Richard Thomas如何定義網路電臺時，他反過來從傳統電台說起。FM radio被定義和取決於地形和建築物（topology and architecture），而衛星影響訊號的傳遞，這是很迷人的。這些訊號就像香水的氣味一樣來了又去。聆聽電台時，可能因為世界的磁極或周遭物件的磁極，讓訊號變弱或不見，但你拿不準究竟是什麼因素影響了訊號。「這件事很美，因為它非常人性化。」他說。又或者當你要調到其它頻道時，無法預期下一個調到的頻道是什麼，此時會聽見的內容又是什麼？這種無法預測的感受也很美。

而網路電台則是，你能夠決定當下要聽的是什麼，可以經由搜尋、可以確知內容，但這一切和宇宙無關，和你周遭的環境無關，*毫無意外*，失去了某種傳統調頻電台的美感。聆聽傳統電台的時候，與生活似乎更加貼近，可能在車裡、在廚房；聽網路電台也可以在任何地方，但總是帶著電腦或iPod等同行。

另一點是，聆聽傳統電台就只有聆聽這件事，除了收音機你不需要其他工具。不過網路電台則會伴隨著很多**網路社群**的形成，可能包括微網誌、論壇的討論等等，這是好的影響。但我們失去了以前對電台的期待感、一種意外碰見某些聲音的機會，在網路上，我們主動「選擇」要聆聽的東西，聽者決定，沒有隨機。反言之，電臺必須舉辦一些實體的活動，走出虛擬世界到實際的空間去，觸及群眾，讓虛擬平台和實體平台相互結合（make things tangible），吸引群眾的注意，促進聽眾「主動選擇」聆聽這個電台。

訪問最後，詢問Resonance fm未來藝術性的走向如何計畫？Richard Thomas維持他一貫風格先把話題帶到了另一處。他提到，英國的藝術教育現況。今年起英國的藝術學校學費上漲許多（同時政府對所有文化藝術機構的補助預算減低許多），這可能折煞很多充滿藝術熱情的學生，但樂觀來看，也或許是他們重新發現新的可能的開始。如果這群年輕人真有足夠的熱情，可以想像未來這些學生或許會更自發性地舉辦各式各樣大小活動，或者形成共同合作、集合創作的風潮。而Resonance fm未來會做的，也如同往常，及起初成立的思維，或許就是針對這些藝術相關的社會現象、議題做出反應（response），在節目內容或形式上給予社會其獨特的反饋（feedback）。

譬如，他們最近就在構想，針對政府削減對藝術文化預算的議題，預計做出一連串未剪輯（no cut）的節目，不經過剪輯直接播出，作為某種藝術行為的應對。

4. 延伸討論：

英國是非常資本主義的國家，一直以來藝術家的處境非常艱難，尤其是從事實驗藝術者，除非能夠做到大眾化或有實際收益，因此，地下化（underground）是實驗藝術家較可行的道路，形成自己的微小社群。不過，在1998年 Resonance fm創辦的時候，英國的獨立音樂廠牌與國際獨立音樂廠牌之間的連結已逐漸鞏固而容易，所以倫敦音樂家集會（London Musicians' Collective）欲創辦這個電台，更大的目的應是與在地（local）民眾和在地社群連結（後面位於法國馬賽的電臺案例 Radio Grenouille 應該也有相同目的），是英國文化環境影響下的轉化。這應該也是為什麼節目策劃經理 Richard Thomas在訪談過程中，會不斷提及 Resonance fm作為一個社區電臺（community radio）的重要性，以及身為社區電臺應有的責任和義務。也因這樣的定位，影響其節目內容與實踐方式。相較之下，從公共媒體集團長出的 Arte Radio與受其影響而生的 Silence Radio，則傾向與聽眾遠距離溝通。

此外，Resonance fm事實上是一個傳統調幅電臺，而後才發展網路電臺相關的種種，Richard Thomas在受訪時也提及傳統電台吸引人的，是一份驚喜感、不可預期感，因此也可推論，其節目內容的多元混合（甚至幾乎像拼貼般），或許是他們希望保留一些傳統電臺的元素，讓一切不是像網路世界般那麼可預知。