

聲音藝術 Sound Art

評審感言 From Jurors

王福瑞 Fujui Wang

台北藝術大學藝術與科技中心電腦音樂室主持人 Head of Computer Music

Laboratory, Center for Art and Technology, Taipei National University of the Arts

在聆聽、觀察聲音的創作與聽眾的反應，我覺得人們聽覺的接受頻譜是不斷的擴張。所謂的實驗創作樣貌是不斷地改變，但卻也映射聲音敏感創作者的對當下時空的聽覺感知呼應。

山谷呼喊的回聲，曾經幾時我們只能對冰冷的建築物呼喊，回傳只有夾雜著車水馬龍、空調運轉等穿梭於大樓間的音頻回盪。張惠笙的帶點「電磁」感嗓音的 <<那綠色夕陽後方的青色月亮已慢慢浮出>>；姚仲涵利用無線電波所層層峰轉構成的 <<響川海>>；王仲堃的捷運流離聽感的 <<離 >>。陳佳君、許馥凡則透過大自然流動的聲音，傳達心境上的狀態。或許聲音的創作從某一角度呼應著所謂的「自然」，而這些作品不正也是揭露我們所處的「自然」狀態。

Yannick Dauby

聲音藝術家 Sound Artist

"聲音藝術" 這個名稱所集合出的意涵，其實並不容易解釋。我們或許可以編造出一些聲音史的史前起源：使用可發聲的物體，對自然元素的模仿，或甚至是以聲音去召喚某些超自然現象，總之，這一切常具有某些儀式性目的。但如果我們試著跳過這些階段，是否就真能到達一個由數位聲音技術特性所引致的聲音作品生產時代呢？答案似乎並不確定...

我認為，為聲音藝術劃出並限定一個明確的界線並不恰當。我甚至覺得，無法將它從諸如音樂，裝置藝術，表演藝術甚或電影等等其它藝術領域中分隔開來。我希望在此提出一個要素，這是聲音藝術所具有的，基本且獨特的實踐內容：聆聽經驗。但我所說的"經驗"並非在"實驗室的操作"這樣的意義層面上，而是屬於聽者的自身經驗。因為在成爲一個作品的生產者之前，聲音藝術工作者們都是聽者。而聆聽經驗便是，當我們進入一個由某種聲音現象所帶來的，獨特時間性與空間性之中。因此聲音藝術作品在一段特定時間內，改變了我們的聽覺感知。即使是那些最令人迷惑和最抽象的聲音集合，都能讓我們以另一種方式聆聽這世界。聲音藝術作品從此改變了我們聆聽的方式。

單獨的生產條件 (例如：展覽機制或演出)，或者技術性運用(例如：手提電腦作爲一種萬用樂器) 並不能作爲這些作品的特質。Sampling, mix, dsp, laptop, virtual 等工具，或

者其它過渡性稱謂僅僅是聲音製作技術的周邊效應，我們不應將它們視為藝術實踐的主要理由。因此我會說，這些我們將之集中到“聲音藝術”標籤下的創作，都比較是一些關於聆聽經驗的實驗，而比較不是對聲音本身的實驗。

五個入選作品的共同特性之一，就是對我們周遭事物的關注：捷運的聲響(王仲堃)，海洋的拍岸聲(許馥凡)，簡樸的風鈴聲(陳佳君)，或電磁波干擾(姚仲涵)。還有對聲音表達的基本要素之關注(得獎者張惠笙作品中的人聲)。透過他們的創作，這些藝術家們向我們揭露了屬於他們個人的親密聆聽，傳遞給我們關於這些聲音現象的經驗。因而，身為聽者的我們，或許將能夠在我們自身的日常聽覺中，賦與這些聲音新的身份。

曾毓忠 Yu-Chung Tseng

**國立台北教育大學音樂學系專任副教授 Associated Professor of Department of Music ,
National Taipei University of Education**

希臘電子音樂作曲家辛納吉斯曾說:「有了電子電腦的輔助,作曲家就可如同飛行員一般,航行於聲音的空間裡,自由的穿梭於聲音的星座與銀河之間,而這些在過去的時代,人們只能在遙遠的夢中驚鴻一撇」(Xenakis,1971),此次台北數位藝術節的台北數位藝術獎聲音藝術類得獎作品直接應證了辛納吉斯三十多年前的話語。

這些得獎作品之創作者,透過了數位科技的運用,使他/她們得以在聲音的空間當中,自由地穿梭,並與聲音作密切的互動,創作者更藉著優越之聲音技術延伸創作技法,擴展音色(timbre)與姿態(gesture)之領域,展現出一種全新的聲音藝術表現模式,最後呈現出只有在數位科技的環境下,才可能被創造出來的一種獨特數位音樂與聲響藝術作品。

此次徵選之首獎作品<那綠色夕陽後方的青色月亮已慢慢浮出>,創作者以當今錄音室的優越科技設備,結合現代音樂「延伸人聲」(extended Vocal)之計法,匠心獨運的層層堆疊與發展演化,創作出一首獨到又傑出之電腦聲樂作品(Computer Vocal Music)。至於入選的四首作品當中,<風>以單純的風鈴聲做細心的雕琢,令聆聽者有一種如沐春風的音樂感受;<Oceanic>以浪潮聲做為素材成功地表現出一種情感上的深邃回憶;<離>就地取材於MRT的聲音,以變速與反覆之數位手法,投射出城市之制式化的生活樣貌與一種孤寂感;<響川海>以正面的態度面對環境當中不可見聞的聲音資訊,形塑出一首優秀之聲響藝術作品。

綜觀此次台北數位藝術節的台北數位藝術獎聲音藝術類之徵選作品,風格多元並各具特色與創意構思,在數位音樂的創作與製作精微技術上、聲響藝術之美學掌握上、以及作品表現之藝術層面上,均有令人欣慰的進步,期待未來人機之間更和諧地對話與互動,創造更高一層次之Cybernetic Music.

In 1971 the Greek electronic music composer Xenakis said: “With the aid of

electronic/computers, composers can be like pilots, navigating in sound spaces, freely crossing the constellations and galaxies of sound. In the past, these ideas were just distant dreams.” The winning works in the Taipei Digital Art Festival’s Sound Art nominating works directly bear out the words spoken by Xenakis more than thirty years ago.

Through the use of digital technology, the creators of these prize-winning works freely travel and interact in the dimensions of sound. By employing the advanced sound technology, the creators have extended their compositional techniques and expanded the fields of timbre and gesture. As a result, a new kind of sound art presentation style was revealed. It ultimately shows that as long as we are in a digital technology environment, unique digital music and sound art works can be created.

In the first prizewinning work of the contest, “The aqua moon behind the green sunset is nearly visible”, creator combined modern studio equipment with the extended vocal techniques of modern music. The ingenious manipulation of material overlapping and evolving, creating a unique work of “computer vocal music”. Out of the three other selected works, “Wind” is meticulously formed by the simple sounds of wind chimes, giving the listener an impression of spring winds. The wave sounds of “Oceanic” successfully express deep emotional memories. “Leaving” uses the sounds of the MRT, projecting a feeling of isolation with the manufactured life and appearance of the city with tempo variation and repetitive digital techniques. In a positive way, “Oceanic Signal” deals with sound information that cannot be perceived in the environment, forming an outstanding aural artwork.

Taking an overall look at the works participating in this year’s Taipei Digital Art Festival’s Sound Art category, there are diverse styles, distinctive features and creative concepts. In terms of the techniques of digital music creation and production, the aesthetic mastery of sound art, as well as the artistic level of presentation, they all show gratifying levels of progress, giving rise to the expectation that in the future people will have more harmonious dialogue and interaction with machines, creating a higher level of cybernetic music.