

聲音的裝配與組構

漫談三位法國聲音裝置藝術家

撰文／鄭元智 · 圖版提供／Céleste Boursier-Mougenot、Dominique Petitgand、Emmanuel Laggarigue

法國藝評家克里斯多夫·金（Christophe Kihm）於《造形樂音之構組》一文中自「裝配、轉譯」創作手法為出發點，透過「異質物的構組」概念，試圖提供了三種分析並解讀當代多媒體藝術創作的定義：「它們針對的是造形樂音之構組活動的運作與模式，辨識出該創作策略中的轉譯活動，其要不促成對立的形式；或發展構成元素間的運轉；或組構出混雜的成果……。這三種分類區別出一種分界性（透過某種層次與類別來支配不同的元素）；一種媒介邏輯性（透過層次性空間以促成符號的運轉）；或混雜性手法的概念（近似德勒茲與瓜達希所謂根莖性的移植與轉換邏輯模式）。」（發表於《聲與光》展覽畫冊）

● 造形樂音之構組

第一種分類：分界性的概念接受文化符號中不同類型、風格、潮流之間的分野，期透過有意識的對立性辯證手法以創作出一全新的造形語言。曾經是作曲家的法國藝術家瑟列斯特·穆斯爾—慕吉諾（Céleste Boursier-

Mougenot）知名的雀鳥與電吉它聲音裝置作品看似正符合這樣的定義。

〈自此聆聽〉一作至今已延伸出十幾個不同的版本。該作在密閉的空間中裝置了透過電腦控制，串連著擴聲器，會自動彈奏的電吉它，此外再放入近卅多隻

嘰嘰喳喳的草雀，當吉它彈奏音樂之際同時也引發了草雀的歌鳴，一場突兀的即時演奏會瞬間在你我眼前上演。展場空間在此有如一個具象化的開放性混音、混曲裝置，此一精巧的裝置引發一種文化異質能指符號間（人工與自然、旋律與鳥啼）的交錯與轉換，進而取消兩者之間的對立。誠如藝術家所言：「自多元不同的素材、情境或物件中擷取出其中的音樂潛質，再構思得以將曲目的概念應用在異質元素與媒介的裝置，『臨場性』地產生出我所謂的活性聲音形式。每個民眾在觀看作品時均可清楚看到聲音產生的過程，而此一『觀看』的行為同時也是感受『聆聽』經驗的基礎。」

穆斯爾—慕吉諾於2006年曾完成另一件作品名為〈目錄〉，不同於上述作品，藝術家特別透過電腦軟體「Max/MSP/Jitter」設計

多明尼克·貝第岡〈等待的此刻〉於VIP中心展出展場一景 @gb agency, Paris (photo: Marc Damage)

了一套程式，透過與家用電腦和「Disklavier」自動演奏鋼琴的串聯，此程式會分析電腦使用者打字時所用到的鍵盤（文字、空間、標點符號、打字速度等）依循精確的譜曲規範轉譯成MIDI符碼，並將樂曲透過鋼琴演奏出來（該樂曲片段可見於網站：www.analogues.fr/indexinprogress）。找出介於兩種傳遞管道，傳達點與接受點之間的對等性；在這不同的媒介之間展示出的是其中的轉譯符號：即聲音（或音樂）。這正是第二種分類：媒介性邏輯概念所運作的方式，而穆斯爾—慕吉諾的〈目錄〉一作在此提出最好的範例。

其它另一類作品，也是本文將著墨較多的當代聲音創作作品，則完全跳脫出文化符旨之轉譯或媒介訊號間的轉化等手法

或策略，而是在作品中納入另一層元素，透過空間改造或與人體互動等策略，直接挑戰或質疑觀者心理與生理上的感受。在克里斯多夫·金看來，它們可歸納在混雜性手法的創作形式中，「其邏輯並不立基在類別分類與符號轉換之上；而是意味著一種指涉性運作方式得以在機械性的組構架中進行與發生，直接消除了其中所有異質元素間的分界……」。因為如果分界指出的是一種邊界的概念，而媒介象徵著一種能量轉移，混雜性的定義則適用於指涉一種『場域性』（milieu）與『延展性』（extension）的創作作品。」

● 用聲音塑造空間

剛於法國「gb機構」藝廊展出結束的藝術家多明尼克·貝第岡（Dominique Petitgand）常年來收

集不同的人聲話語、自然音、音樂旋律與日常雜音，並專門只以聲音做為其創作的素材。他於2011年展出的〈等待的此刻〉一作，主要是由分布在一個演奏廳各處（從入口大廳到飲食區、從舞台到觀眾席）的九個揚聲器所組成的裝置作品，聽眾必須透過身體的移動，以一種運動的姿態來經驗作品本身。透過身體的移動，不同的音軌時遠時近所傳達的聲響、音樂、對話，也在我們耳中產生強弱不一、高低不同的音質質感，甚至時而會產生出一種聽覺錯覺，彷彿在寂靜的一刻中還可以聽到一般情況下聽不到的聲音。從另一個角度來看，藝術家看似相當擅長應用不同的聲頻與音波特性和雕塑出一個眼睛看不見的隱形空間。處理不同的既有空間，此一特色也可見於2009

瑟列斯特·穆斯爾—慕吉諾 自此聆聽 2008 聲音裝置 (photo: Jean-Christophe Hanché)

多明尼克·貝第岡〈某人摔了一跤〉2009年展覽展場一景

©gb agency, Paris (photo: Catherine Brossais - Conseil général du Val d'Oise)

多明尼克·貝第岡 發言—文件 1988 / 2010 聲音字幕裝置

©gb agency, Paris (photo: Diane Arques)

年，在默比森修道院展出的〈某人摔了一跤〉一作之中。透過六個分布在三個大小、回音效果均不同的展空間內的揚聲器，隨著身體的移動，我們耳中同時會聽到「一個女人告訴我們某個人跌倒了，一個小孩正在描述的景象，其中交織著某個人走路、絆到、摔倒的聲音。透過不同的角色扮演，它們之間的關係愈驅明顯，一段故事正在發生，藝術家這樣說道。」

貝第岡習慣高度應用「剪貼」、「重組」、多聲道「分

軌」技術，透過在音軌上留下相當多的「留白」與「間隔」的方式，讓一句話或一個聲調跳脫出它原有的敘述文本與脈絡。此外，藝術家並採用相當極簡、中性的裝置空間環境，更進一步突顯（也可說是襯托）出聲音音調本身的純粹性。當我們在聆聽貝第岡的聲音裝置作品時，常常會因為一句尚未說完的話、一個突然中斷的音樂或聲響感到突兀，結果那些說到一半的話，以及演奏到一半的旋律也因此殘存在腦中遲遲不去，誘人開始想像出一

系列可能可以與之相互串聯起來的語句或聲音，潛意識下開始編織出一個個作品本身中原本不存在的對話與旋律。「我視我的創作有如紋事體與心理性的風景圖般，那有時是日常所見卻從未在意的景象，有時也是埋藏在深處的回憶；我希望透過錄下的聲音：日常對話、噪音、雜音中表達出一種心理狀態，一段懸而未解的故事，讓聽眾持續處於一種精神緊張的狀態下，等著聽眾想像出接下來會發生的情節。」

● 用聲光創造情境

另一位法國藝術家艾曼紐·拉加瑞格 (Emmanuel Laggarigue) 的創作約可分成兩種類型，其早期的作品具有相當的自主性與雕塑物特質，如〈我將會是妳那慾望稍顯平淡的組合〉、〈干擾〉、〈低估〉、〈那是振動此一人生的聲響〉、〈我知道一個鬼魂會穿越過那些牆〉等，藝術家很巧妙地排列、分布密密麻麻的半透明電線與小型喇叭，每一件作品不但是一個播放聲音的裝置，也是一個個具象化的素描圖象；而其聲音的取材則涵蓋了電影對話、合成音樂、戶外收音、直接錄音等多重手法。

與貝第岡一樣深諳雕塑空間的技巧，然不同於前者，拉加瑞格的裝置創作中通常還加入了另一個重要的元素——光線。針對2006年完成的〈夢只在清醒之外〉的作品中，藝術家說：「每件作品的色調基本上與主題有很大的關係。在此，裝置在地板邊緣的藍色日光燈，除了有如水平線一般勾勒出作品的整體空間之

艾曼紐·拉加瑞格 夢只在清醒之外
2006 聲音裝置 龐畢度中心藏
©Emmanuel Laggarigue

艾曼紐·拉加瑞格 仍毫無頭緒 2006 聲音裝置 法國國立當代藝術基金會藏 ©Emmanuel Laggarigue

艾曼紐·拉加瑞格 那是振動此一人生的聲響 2006 聲音裝置 ©Emmanuel Laggarigue

外，藍色色系也會影響你我對於顏色的感觸，賦予空間一種寧靜的氣氛，意圖創造出一個與現實格格不入、充滿超現實感的空間，讓觀眾強烈地感受到空間的存在感；此外，透過光線，十二個小型喇叭所傳出的聲音也好像更容易傳達到聽眾的耳裡……。在處理這件作品的聲音時，我邀請了八個朋友，每個人哼著一首他們喜愛的歌曲旋律，我隨之將每個聲軌全部重新剪輯、交錯，我並不希望聽眾可以辨識出每一首歌曲的旋律，那並不重要，但人的聲音加強了作品中隱私、私密的面向，透過與藍光的結合運作，我希望創造出一種身如幻境

般的感受。」

提到如何進行每件作品的創作過程時，艾曼紐·拉加瑞格強調她通常都同時進行作品的造形與聲音部分。「我不透過建構聲音資料庫的方式來歸類或累積創作中的聲音素材需求，而是依賴個人日常生活的美學經驗，透過記憶來尋回我曾經見過、聽過的影像與聲音片段，然後再開始創作。就像我每件作品的標題一般，背後存在一種看不見的，相互串聯的參考資料網絡系統，這種經驗與觀眾在參觀一個展覽、一件作品時，思維與肢體感官所產生的反應模式一樣。」

● 結語

在今日多樣化的當代創作潮流與手法中，要去定義所謂的聲音藝術並非易事，然其源起與20世紀初的「前衛藝術」有著絕對的關聯。還記得在1938年，當歐森·威爾斯（Orson Welles）與其組成的「空中水星劇場」於哥倫比亞廣播公司上演自威爾斯（H. G. Wells）的科幻小說《星際戰爭》改編的科幻劇，透過寫實的「現場報導」新聞快報模式，加上逼真的演員演出，當時聽廣播劇的許多聽眾信以為真，以為火星人真的侵略地球，引發了不小的集體恐慌。這場廣播史上的知名（烏龍）事件除了突顯出歐森·威爾斯超凡的戲劇才華之外，從另一個角度來看，這場完全用聲音完成的廣播作品，也可視為是早期完全以聲音為創作媒材的最佳研究範例之一。

許多聲音藝術家或創作並不單單侷限在實驗音樂的領域之

艾曼紐·拉加瑞格 低估 2005 聲音裝置 ©Emmanuel Laggarigue

中，透過不同的機會與合作，我們在許多其它藝術領域，如古典音樂、舞蹈、戲劇、電影、廣播中，均可發現到聲音創作的作品與範例。它們質疑聲音本身的物理表現，嘗試其可以改造、模組

空間的特性，或將之做為思考現實與虛構、當代與歷史的素材與媒介，透過麥克風、錄音機、揚聲器展開新的造形、敘事與展演創作的無限可能。

延伸閱讀

- * 瑟列斯特·穆斯爾慕吉諾的裝置作品可見：
xippas.com/fr/i/artiste/celeste_boursier-mougenot
- * 多米尼克·貝第岡的聲音作品片段可見：
www.gbagency.fr/#/fr/14/Dominique_Petitgand/
- * 艾曼紐·拉加瑞格的個人網站：
www.emmanuelagarrigue.com/