

臺東 聲音 藝術節

TAITUNG
SOUND ART
FESTIVAL

LISTENING COMMUNITY: TAITUNG SOUND ART FESTIVAL COMPILATION 2020—2025

2020

聆聽共同體
臺東聲音藝術節合輯

2025

聲音是 臺東大美術館 的風景

「臺東大美術館」是在我任內提出的一項文化願景，目的在打破傳統美術館被建築物所侷限的框架，將整個臺東縣視為一座沒有圍牆的美術館，此一概念強調「文化平權」，希望透過藝術的在地實踐，讓藝術不僅存在於都市中心的館舍內，而是能夠深入鄉村、部落、社區與自然環境中。

傳統美術館以「觀看」為主要的感知方式，而聲音藝術則以「傾聽」作為起點，引導人們感受身體與環境的連結。聲音無需特定的觀看位置，它穿越空間、滲透日常，與人們的情感共振。當牆壁象徵著隔閡與邊界，聲音則回應著穿透與連結，呼應了臺東大美術館「無牆」的精神。

自 2020 年啟動以來，臺東聲音藝術節已邁入第六年。期間舉辦了聲音跨域演出、聲音敘事影展、聲音藝術展與「耳朵帶路」工作坊等，行經自然地景與人文場域，在聲音與空間的交會中，透過科技、想像與跨界合作，構築出豐富而多元的藝術體驗。臺東是一片擁抱創意與自然的土地，每一處都蘊藏獨特的聲響與生命節奏。而聲音，正是這片土地最真誠的回應。

聲音藝術節不僅為臺東注入藝術能量，更促成地方、藝術家與國際交流的連結，展現出臺東文化的多樣風貌。願這本專書成為我們共同記憶的節點，見證臺東藝術實踐不斷滋長、綻放的力量。

臺東縣長 饒慶鈴

Sound Is the Scenery at the “Greater Taitung Art Museum”

The “Greater Taitung Art Museum,” a cultural vision I have proposed during my tenure, is aimed at breaking down the conventional idea that an art museum is confined by walls; instead, it views the entirety of Taitung County as a wall-free museum, emphasizing cultural equity. My hope is that art will spread from indoor venues in the city to Taitung’s rural areas, Indigenous villages, communities, and natural environment.

Art museums usually focus on viewing, but sound art shifts to listening to guide people in perceiving the links between themselves and the environment. Sound does not need to be experienced from any certain vantage point; it penetrates space throughout our daily lives and resonates with us emotionally. While walls divide and delineate, sound permeates and connects, which naturally fits with the spirit of the wall-free “Greater Taitung Art Museum.”

Since the festival was launched in 2020, there have been sound-based crossover performances, cross-disciplinary sound exhibitions, sound narrative film festivals, sound art showcases, and “Silence of Sound” workshops. Natural landscapes and cultural settings have been traversed, and by means of technology, imagination, and cross-disciplinary collaboration, many rich, diverse artistic experiences have been created where sound and space meet. Taitung embraces creativity and nature, and unique sounds and tempos of life can be found everywhere. Sound is the most genuine response the land of Taitung offers.

The festival injects artistic energy into Taitung and promotes the locality, artists, and international exchange while exhibiting the diverse appeal of Taitung’s culture. May this book be a carrier of shared memories for us and a witness to the vitality of artistic practice here as it continues to grow and blossom.

April Yen

Taitung County Magistrate

聆聽 地方的 另一種方式

聲音不只是聆聽的對象，更是地方文化記憶與身體感知的載體。自 2020 年起，臺東聲音藝術節以「地方為舞臺、聲音為媒介」為核心精神，從臺東美術館出發，將藝術帶到山林、海濱與部落田野，開展出多樣化的創作行動與地方的文化實踐。這不僅是一場藝術節的活動，更是文化政策實踐的一環。透過藝術介入，重新連結土地、社群與公共空間。

聲音藝術節跳脫傳統展演的框架，藉由展覽、演出、影展與工作坊等形式，鼓勵藝術家與在地居民協作，並與自然環境對話，探索地方聲景和集體記憶的多重層次，嘗試以聲音探索地方、理解地方，重新思索創作的可能性與意義。此舉不僅激發了地方文化的活力，也拓展了藝術參與的可能性，讓文化資源與創作能量深入不同世代與族群之中。

本專刊所收錄的，是藝術節從實驗、創新到發展的軌跡，也是地方文化與創新實踐的一種縮影。我們衷心感謝參與其中的策展人、藝術家、協力單位與在地社群，讓聲音成為連結土地與人的橋樑。未來，我們期許臺東聲音藝術節持續成為推動地方文化永續的重要節點，讓臺東的聲音被世界聽見，也讓更多人透過藝術來認識地方。

臺東縣政府文化處處長

李吉慶

Another way to listen to Taitung

Sound is not just something you hear but a vehicle for local cultural memories and physical perception. Since 2020, the Taitung Sound Art Festival has held Taitung as its stage and sound as its medium. Starting from the Taitung Art Museum, it brings art into the mountain forests, beaches, and fields of Indigenous communities, spurring acts of diverse artistic creation and cultural practices rooted in the local context. This art festival is a link in conducting cultural policy and serves to reconnect the land, the community, and public spaces.

The festival steps out of the conventional art exhibition framework by offering exhibits, performances, film screenings, and workshops while encouraging artists to collaborate with locals, engage in dialogue with the natural environment, and explore the local soundscape and collective memory. It is an attempt at inquiring into and understanding the locality through sound and rethinking the possibilities and meaning of artistic creation. Such endeavor stimulates local culture and expands the potential for people's participation in art, bringing cultural resources and the power of art into the lives of people from various generations and backgrounds.

This issue offers a record of the evolution of the festival's experimentation, innovation, and development as well as a miniature representation of local culture and innovative practices. We sincerely thank the curator, artists, supporting organizations, and locals for helping sound become a bridge connecting people to the land. We look forward to the festival continuing to serve as a major force promoting the sustainable development of local culture, allowing the world to hear Taitung, and showing more people this place through the medium of sound.

Lee Chi Chung
Taitung County Cultural Affairs Department Director

序

FORWARD

2 縣長序 A Word from the County Magistrate

聲音是臺東大美術館的風景 | 饒慶鈴

Sound Is the Scenery at the “Greater Taitung Art Museum” | April Yao

4 處長序 A Word from the Cultural Affairs Department Director

聆聽地方的另一種方式 | 李吉崇

Another way to listen to Taitung | Lee Chi Chung

展 覽 論 述 / 藝 術 家 / 作 品

D I S C U S S / A R T I S T / A R T W O R K S

10 在無牆的美術館裡聆聽 | 張溥騰

Listening in an Art Museum Without Walls | Pu-Teng Chang

18 什麼是聲音？

What Is Sound?

第一屆臺東聲音藝術節「Tengilen! 聲音在說話」

1st Taitung Sound Art Festival

26 從深度聆聽到深度記憶

From Deep Listening to Deep Remembering

第二屆臺東聲音藝術節「回聲記憶」

2nd Taitung Sound Art Festival

34 找回消逝的聲音

Retracing What Was Lost

第三屆臺東聲音藝術節「消失的聲音」

3rd Taitung Sound Art Festival

44 傾聽來自地球的聲音

Listening to the Sounds of the Earth

第四屆臺東聲音藝術節「隱沒的孕震帶」

4th Taitung Sound Art Festival

60 存在即關係，生命即網絡

Existence Implies Relationships; Life Is a Network

第五、六屆臺東聲音藝術節「多物種的糾纏」

5th & 6th Taitung Sound Art Festival

CONTENTS

聲音跨域演出 / 市集 / 講座

PERFORMANCE / MARKET / LECTURE

80 打破音樂即旋律的印象

第一屆臺東聲音藝術節 | 聲音跨域演出

82 當代聲音藝術

第二屆臺東聲音藝術節 | 聲音跨域演出

84 聲音與光影的顫動

第三屆臺東聲音藝術節 | 聲音跨域演出

86 孕震帶的聲音

第四屆臺東聲音藝術節 | 聲音跨域演出

88 多物種間的相遇

第五屆臺東聲音藝術節 | 聲音跨域演出

90 多物種間的碰撞

第六屆臺東聲音藝術節 | 聲音跨域演出

92 跨域音樂市集

94 專題講座

聲音工作坊

WORKSHOP

100 耳朵借我去旅行 | 聲音工作坊

臺東聲音採集

TAITUNG FIELD RECORDING

114 臺東聲音採集資料庫

聲音敘事影展

SOUND NARRATIVE FILM FESTIVAL

122 那些消失的與被消失 | 2020 年聲音藝術節影展 | 鍾適芳

125 如果連聲音都消失了，我們還剩下什麼？ | 2021 年聲音藝術節影展 | 鍾適芳

附錄

APPENDICES

130 地方性與聲音藝術的實踐——專訪臺東聲音藝術節策展人張溥騰 | 鄭文琦、張溥騰

134 聲音如何構築關係世界？——評 2023「臺東聲音藝術節」地方性與聲音藝術的實踐 | 吳思鋒

138 聲音藝術節事件簿

140 歷屆工作人員表

展覽論述
藝術作品

S

S

S

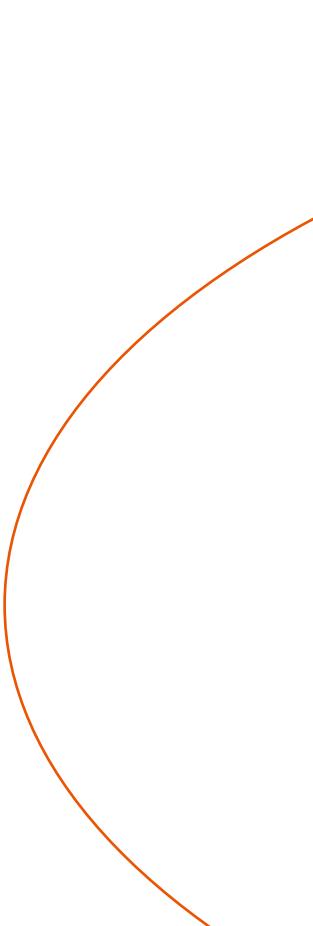
S S SOUND ART

D I S C U S S

A R T I S T

A R T W O R K S

FESTIVAL

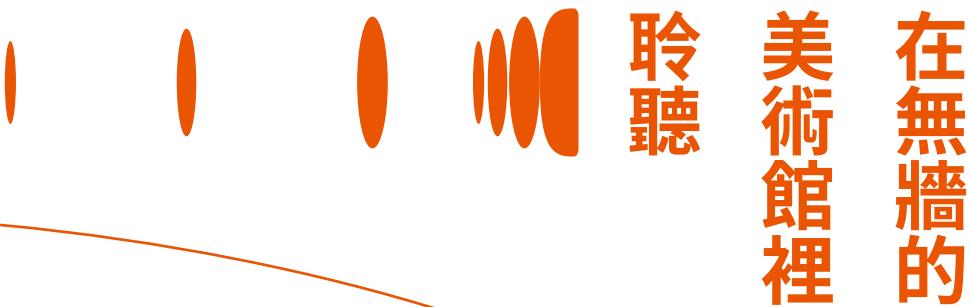

2020年初，COVID-19疫情迅速蔓延全球。儘管人們被迫實施居家隔離，聲音卻反而成為一種強而有力的連結與行動媒介。其中最具代表性的例子為義大利的「陽台演唱行動」：居民透過在陽台上歌唱、演奏樂器與鼓掌等方式，彼此鼓勵、紓解焦慮，展現出一種自發性的聲音實踐，用以建立情感上的連結。

同一時期，國際知名大提琴家馬友友 (Yo-Yo Ma) 發起名為「療癒之歌」 (Songs of Comfort) 的音樂慰藉計畫，鼓勵全球音樂家透過社群媒體平台演奏與分享，藉由聲音撫慰因疫情而陷入焦慮與不安的人群。

在因疫情導致隔離的全球情境中，人們被迫減少實體社交活動，線上互動逐漸取代面對面的交流，進而加深人際關係的疏離感，也對情感的維繫造成衝擊。在此背景下，聲音作為一種非接觸式但具有流動性的媒介，悄然滲入人們的日常生活、記憶與情緒之中，成為重新建立人際連結的重要方式。

臺東縣長饒慶鈴就任以來致力落實文化平權，進而提出「臺東大美術館」的概念，讓藝術不再侷限於建築物中。整個臺東是一座沒有圍牆的美術館，

在無牆的 美術館裡 聆聽

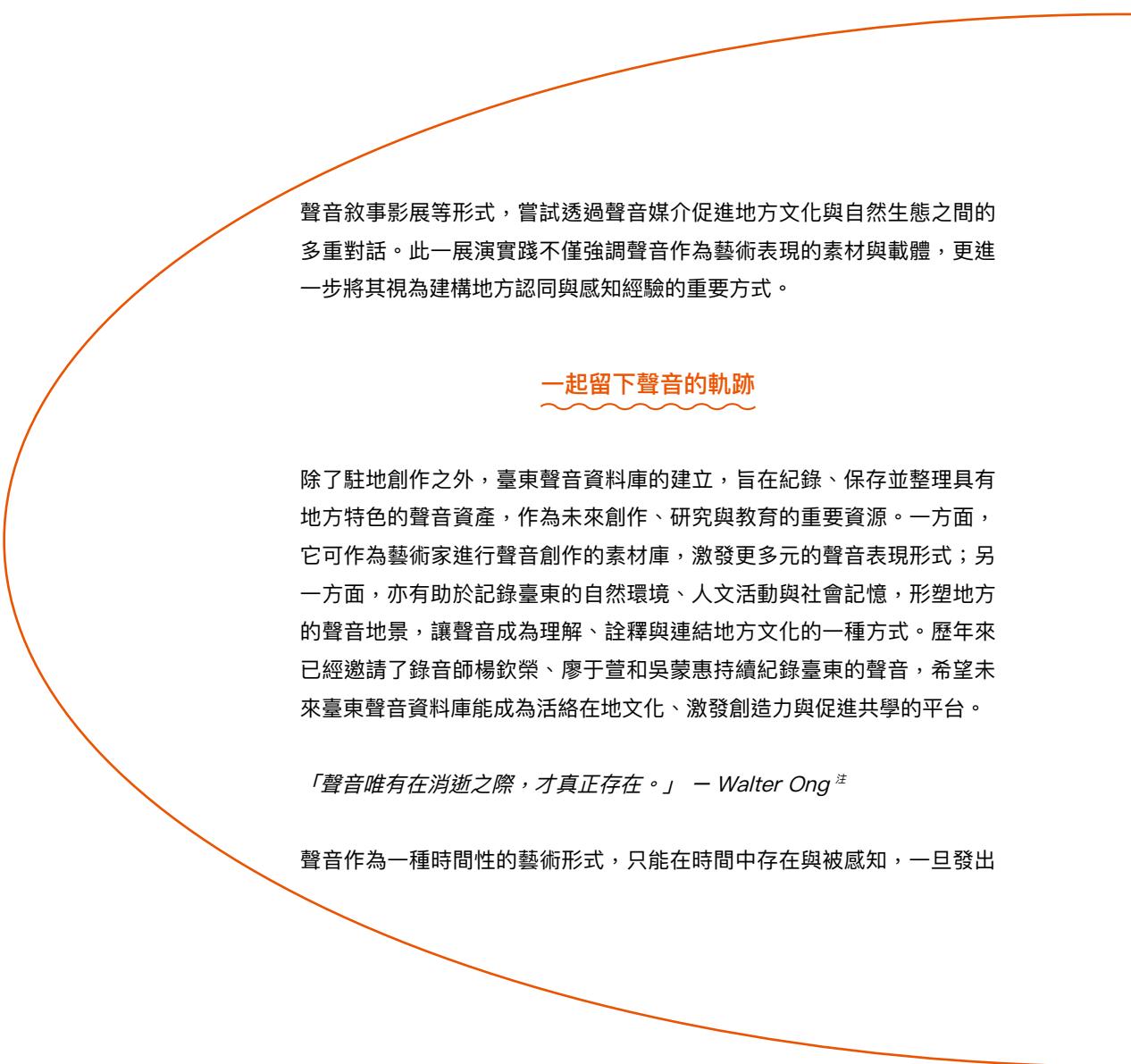
強調藝術應該發生在臺東的每一處角落，融入生活與環境之中。聲音不佔據空間，卻滲透空間；聲音不留形體，卻刻劃記憶。而聲音藝術的穿透與流動性，突破了視覺藝術對具象空間與物理載體的依賴，這與「臺東大美術館」強調無牆、去中心化的理念相互呼應，讓藝術穿越地景與日常，進入生活之中。

聲音有一種力量，頃刻之間就將我們帶到任何地方。

聲音無需透過具體的空間與形體，即能創造出真實且具親密感的交流經驗。它蘊含著一種獨特的力量，能在瞬間將我們帶往所渴望抵達的心理或情感場域，進而縮短彼此之間的距離。

同年，臺東美術館在「臺東大美術館」的概念下啟動以「聲音」作為連結人與人之間橋樑的展演計畫，進而催生了「臺東聲音藝術節」，自 2020 年秋季起持續舉辦至今，由臺東縣政府文化處主辦，並委託動畫暨數位影像創作者張溥騰擔任策展人，自首屆起即負責整體策展規劃。策劃理念以聲音體驗為核心，結合跨域聲音展出、藝術家駐村創作、聲音藝術展覽與

張溥騰

聲音敘事影展等形式，嘗試透過聲音媒介促進地方文化與自然生態之間的多重對話。此一展演實踐不僅強調聲音作為藝術表現的素材與載體，更進一步將其視為建構地方認同與感知經驗的重要方式。

一起留下聲音的軌跡

除了駐地創作之外，臺東聲音資料庫的建立，旨在紀錄、保存並整理具有地方特色的聲音資產，作為未來創作、研究與教育的重要資源。一方面，它可作為藝術家進行聲音創作的素材庫，激發更多元的聲音表現形式；另一方面，亦有助於記錄臺東的自然環境、人文活動與社會記憶，形塑地方的聲音地景，讓聲音成為理解、詮釋與連結地方文化的一種方式。歷年來已經邀請了錄音師楊欽榮、廖于萱和吳蒙惠持續紀錄臺東的聲音，希望未來臺東聲音資料庫能成為活絡在地文化、激發創造力與促進共學的平台。

「聲音唯有在消逝之際，才真正存在。」 — *Walter Ong*^注

聲音作為一種時間性的藝術形式，只能在時間中存在與被感知，一旦發出

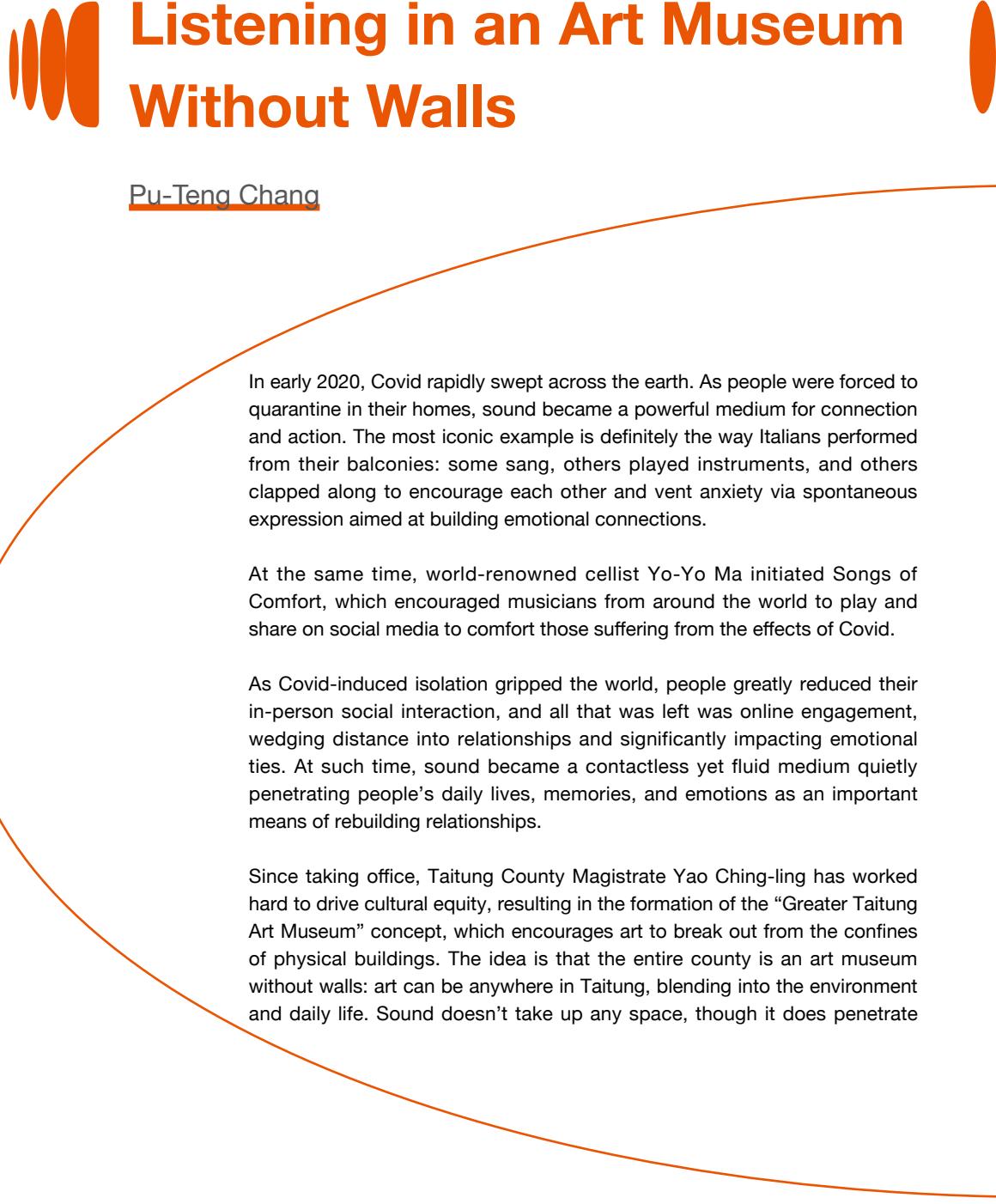

聲音，便立即進入流動、消逝的過程。這與書寫或視覺圖像等空間性媒介截然不同，後者可以被固定、重看或閱讀，聲音則強調「當下」的臨場性與共時經驗。從 2020 年開始到今年，臺東聲音藝術節邁入第六屆，不僅拓展了地方對聲音作為藝術媒介的認識，也深化了聲音與空間、環境、記憶之間的連結。

此外，藝術節亦促進了聲音資料庫的建立工作，逐步累積關於臺東聲景的多元素材，為未來的藝術創作、聲景研究與文化保存奠定基礎。這種以聲音為軸的文化政策實踐，不僅回應了「大美術館」政策中所強調的無牆與共融精神，更讓藝術從既有的機構與展演場域中解放出來，走入社區與日常生活。

展望未來，臺東聲音藝術節已經成為臺灣聲音藝術發展的重要節點。其所面對的挑戰包括如何持續深化地方參與機制、如何建構一套可延續的聲音田野與典藏機制、以及如何在國際聲音藝術網絡中定位其在地特色。在這樣的文化實踐中，聲音藝術不再只是前衛藝術的語言，而成為地方文化生成、記憶保存與生態意識培育的重要媒介。

注 Walter J. Ong (1912–2003) 是美國文化與宗教史學者、語言哲學家及文學理論家，以其對口語與書寫文化的研究聞名。他的研究對後來的媒介理論、語言學、溝通研究與文學批評都產生了深遠影響。

Listening in an Art Museum Without Walls

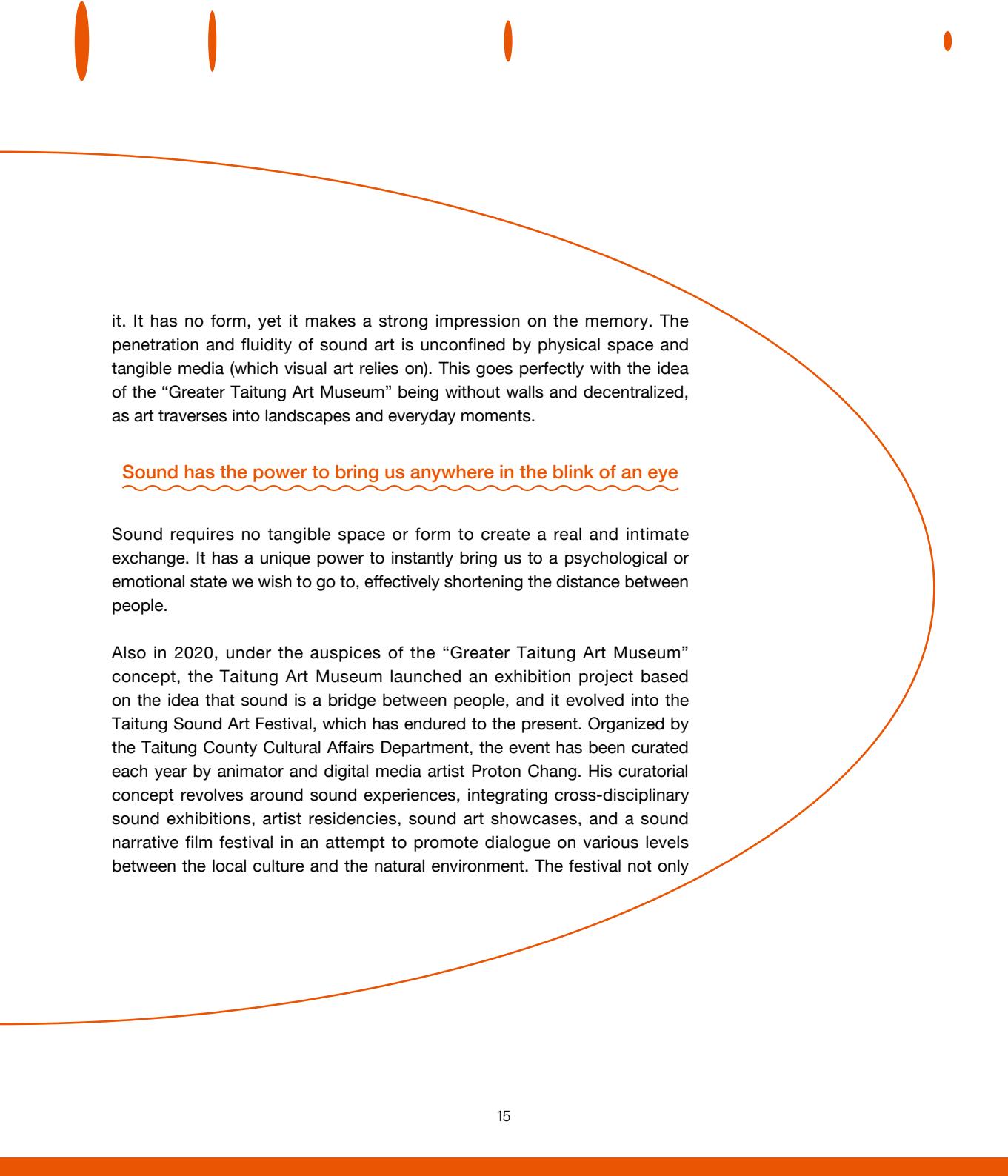
Pu-Teng Chang

In early 2020, Covid rapidly swept across the earth. As people were forced to quarantine in their homes, sound became a powerful medium for connection and action. The most iconic example is definitely the way Italians performed from their balconies: some sang, others played instruments, and others clapped along to encourage each other and vent anxiety via spontaneous expression aimed at building emotional connections.

At the same time, world-renowned cellist Yo-Yo Ma initiated Songs of Comfort, which encouraged musicians from around the world to play and share on social media to comfort those suffering from the effects of Covid.

As Covid-induced isolation gripped the world, people greatly reduced their in-person social interaction, and all that was left was online engagement, wedging distance into relationships and significantly impacting emotional ties. At such time, sound became a contactless yet fluid medium quietly penetrating people's daily lives, memories, and emotions as an important means of rebuilding relationships.

Since taking office, Taitung County Magistrate Yao Ching-ling has worked hard to drive cultural equity, resulting in the formation of the "Greater Taitung Art Museum" concept, which encourages art to break out from the confines of physical buildings. The idea is that the entire county is an art museum without walls: art can be anywhere in Taitung, blending into the environment and daily life. Sound doesn't take up any space, though it does penetrate

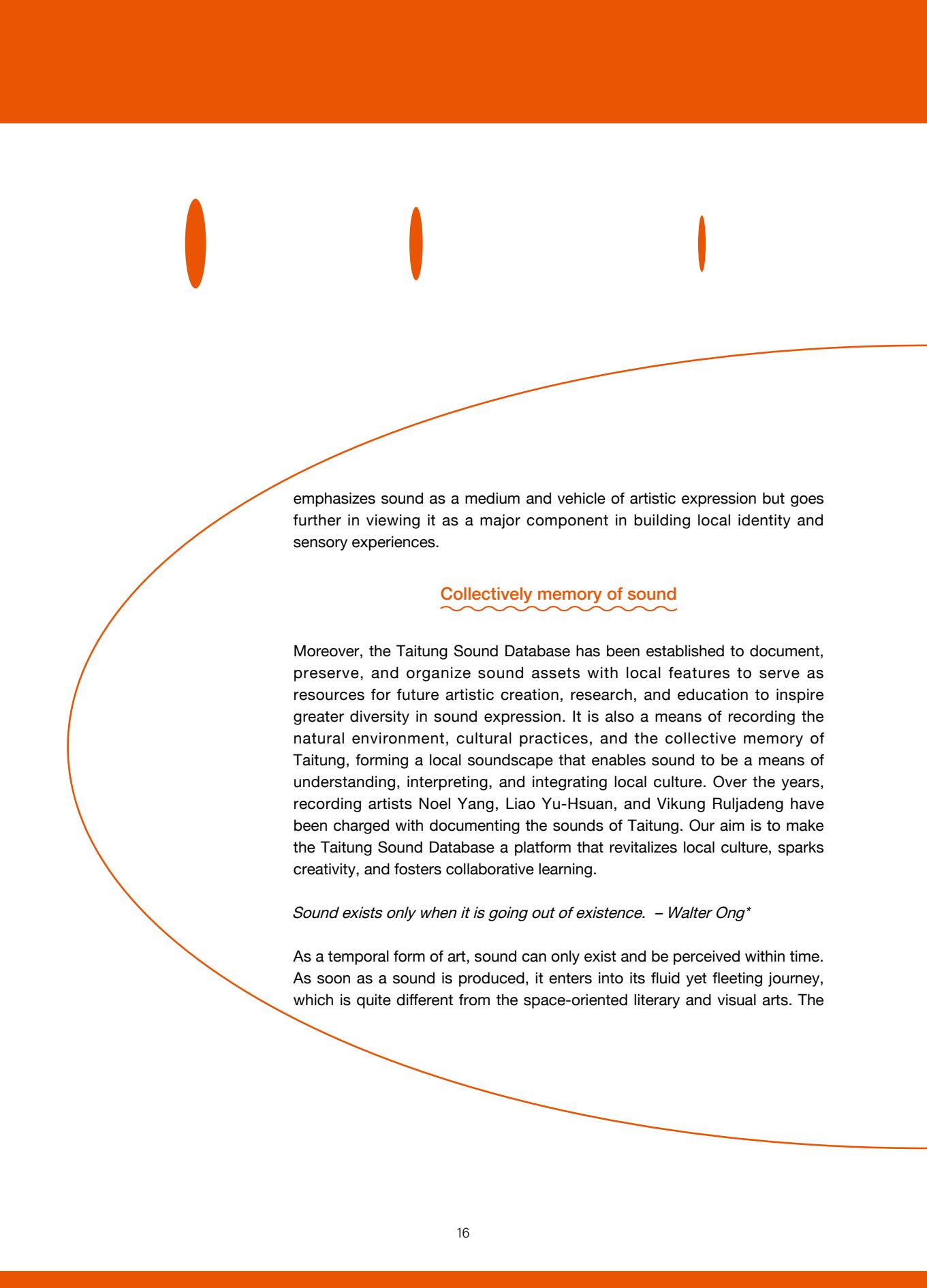

it. It has no form, yet it makes a strong impression on the memory. The penetration and fluidity of sound art is unconfined by physical space and tangible media (which visual art relies on). This goes perfectly with the idea of the “Greater Taitung Art Museum” being without walls and decentralized, as art traverses into landscapes and everyday moments.

Sound has the power to bring us anywhere in the blink of an eye

Sound requires no tangible space or form to create a real and intimate exchange. It has a unique power to instantly bring us to a psychological or emotional state we wish to go to, effectively shortening the distance between people.

Also in 2020, under the auspices of the “Greater Taitung Art Museum” concept, the Taitung Art Museum launched an exhibition project based on the idea that sound is a bridge between people, and it evolved into the Taitung Sound Art Festival, which has endured to the present. Organized by the Taitung County Cultural Affairs Department, the event has been curated each year by animator and digital media artist Proton Chang. His curatorial concept revolves around sound experiences, integrating cross-disciplinary sound exhibitions, artist residencies, sound art showcases, and a sound narrative film festival in an attempt to promote dialogue on various levels between the local culture and the natural environment. The festival not only

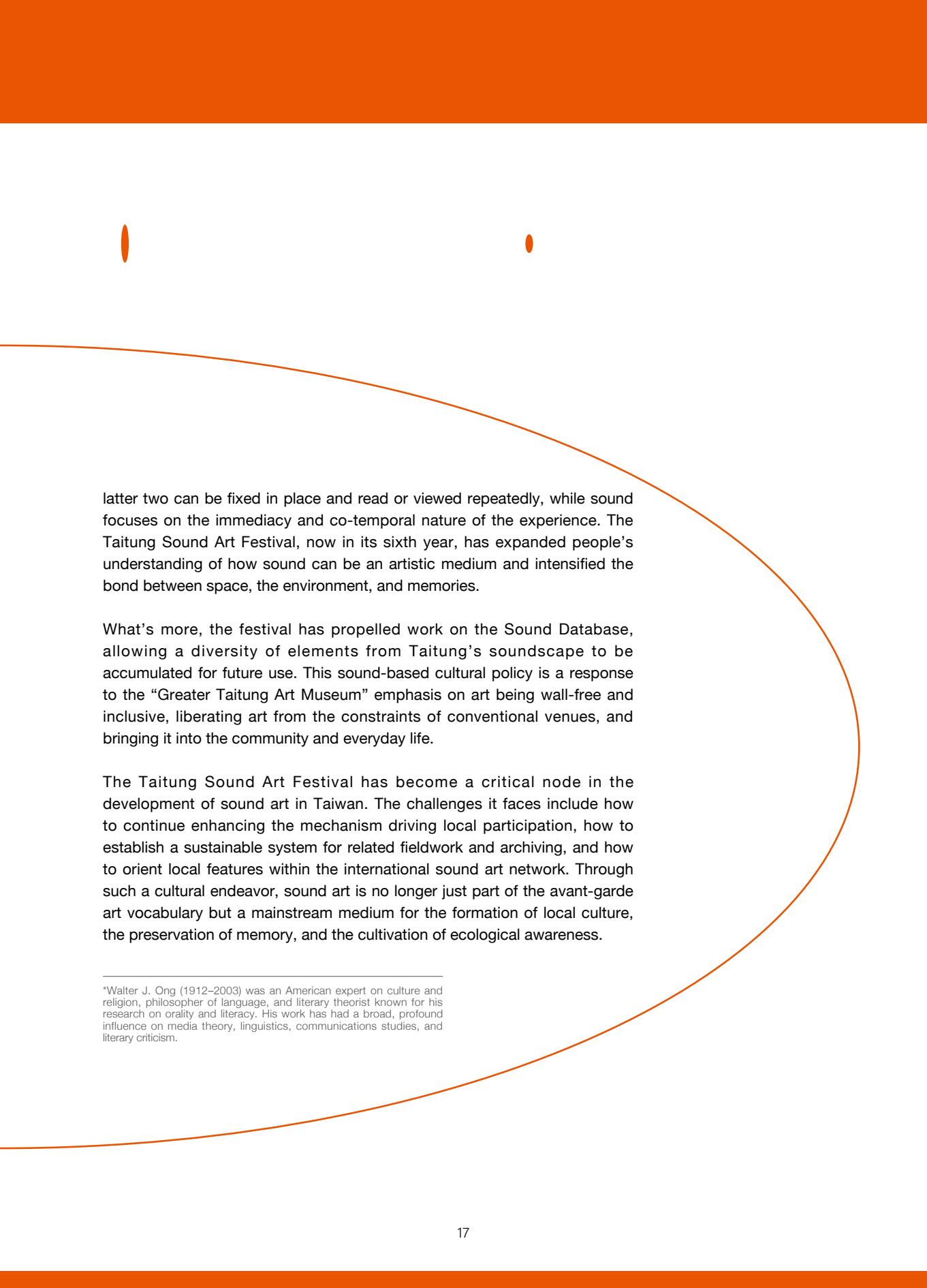
emphasizes sound as a medium and vehicle of artistic expression but goes further in viewing it as a major component in building local identity and sensory experiences.

Collectively memory of sound

Moreover, the Taitung Sound Database has been established to document, preserve, and organize sound assets with local features to serve as resources for future artistic creation, research, and education to inspire greater diversity in sound expression. It is also a means of recording the natural environment, cultural practices, and the collective memory of Taitung, forming a local soundscape that enables sound to be a means of understanding, interpreting, and integrating local culture. Over the years, recording artists Noel Yang, Liao Yu-Hsuan, and Vikung Ruljadeng have been charged with documenting the sounds of Taitung. Our aim is to make the Taitung Sound Database a platform that revitalizes local culture, sparks creativity, and fosters collaborative learning.

*Sound exists only when it is going out of existence. – Walter Ong**

As a temporal form of art, sound can only exist and be perceived within time. As soon as a sound is produced, it enters into its fluid yet fleeting journey, which is quite different from the space-oriented literary and visual arts. The

latter two can be fixed in place and read or viewed repeatedly, while sound focuses on the immediacy and co-temporal nature of the experience. The Taitung Sound Art Festival, now in its sixth year, has expanded people's understanding of how sound can be an artistic medium and intensified the bond between space, the environment, and memories.

What's more, the festival has propelled work on the Sound Database, allowing a diversity of elements from Taitung's soundscape to be accumulated for future use. This sound-based cultural policy is a response to the "Greater Taitung Art Museum" emphasis on art being wall-free and inclusive, liberating art from the constraints of conventional venues, and bringing it into the community and everyday life.

The Taitung Sound Art Festival has become a critical node in the development of sound art in Taiwan. The challenges it faces include how to continue enhancing the mechanism driving local participation, how to establish a sustainable system for related fieldwork and archiving, and how to orient local features within the international sound art network. Through such a cultural endeavor, sound art is no longer just part of the avant-garde art vocabulary but a mainstream medium for the formation of local culture, the preservation of memory, and the cultivation of ecological awareness.

*Walter J. Ong (1912–2003) was an American expert on culture and religion, philosopher of language, and literary theorist known for his research on orality and literacy. His work has had a broad, profound influence on media theory, linguistics, communications studies, and literary criticism.

「Tengilen! 聲音在說話」

什麼是聲音？

「深度聆聽，是以一切可能的方式，去聆聽一切可能被聽見的聲音，無論當下正在做什麼。」
— Pauline Oliveros¹

從藝術的觀點來看，聲音可被視為一種時間的雕塑，它在空間中流動，形塑感知與情緒的風景，聲音不僅是訊息傳遞的媒介，更具備喚起記憶、激發想像、並介入感官與身體經驗的能力。因此 2020 年首屆臺東聲音藝術節以「Tengilen²！聲音在說話」為題，試圖探問「什麼是聲音」。聲音不該只是用來被動聆聽，它也是一種主動的表達方式。透過發聲，我們可以傳達情緒、講述故事，成為溝通與連結的重要力量。那麼，如果聲音能夠說話，它會想對我們說些什麼？我們又該如何去傾聽、去理解？以這樣的提問，邀請觀者重新思考聲音的本質，並察覺我們所處的聲音環境。

聲音不一定都是悅耳，但是一定在傳達著某一種訊息，如果我們打開耳朵仔細聆聽來自環境的聲音，聲音會忠實的告訴我們世界到底是如何被形塑出來的。深度聆聽就是一種全然打開自我，透過各種方式去感知所有聲音的狀態，因為聆聽是一種選擇注意的行為，是創造覺察的途徑。

因此，我們邀請兩位聲音藝術家進駐臺東美術

館進行創作。其中，許雁婷的作品《漫漫》透過擴大美術館場域中原本即存在的聲音，進一步延展聲音的邊界，喚起聽者對現地聲響的感知與主動聆聽的意識。作品亦結合來自臺東不同地點的錄音素材，透過這些在場域中非自然生成的聲響干預，引導觀者產生對既有景物與環境的多重感知與想像。

另一位藝術家奈鳩·布朗 (Nigel Brown) 所創作的《發送》，則於美術館廣場設置五支色彩鮮明的廣播喇叭，播放錄製自開放空間的多種日常聲響，包括民眾從事運動、嬉戲、休憩、教學與練習等活動時所產生的聲音。透過這些聲響的重現，使美術館成為一個承載日常社交儀式與個人私密經驗的聲音場域，並藉由聆聽行動，引導觀者發掘共同生活中所描繪出的空間性細節。

除靜態聲音作品展覽外，藝術節亦於美術館戶外草地廣場舉辦跨域聲音演出，使美術館不再僅是以視覺為主體的展演空間，而成為促進觀眾「打開耳朵」、讓聲音經驗得以浮現與流動的感官場域。

注 ① Pauline Oliveros (1932–2016) 是美國的重要作曲家、聲音藝術家與聲響哲學思想家，她對聲音的感知、深度聆聽以及即興創作有深遠影響。她是電子音樂與女性主義聲音實踐的先驅之一。

② Tengilen (聽聆) 是阿美族語「聽著」的意思。

What Is Sound?

“Deep listening is listening in every possible way to everything possible to hear no matter what one is doing.” –Pauline Oliveros¹

From the perspective of art, sound may be viewed as a type of time sculpture. It flows through time, shaping the landscapes of perception and emotion. It is not just a medium that transmits information but something that awakens memories, inspires the imagination, and intervenes in sensory and bodily experiences. That is why the first (2020) Taitung Sound Art Festival was given the theme “Tengilen²!” and attempted to ask what sound is. Sound should not just be heard passively, as it, too, is a proactive form of expression. Through sound, we convey feelings and stories, so it is an important force of communication and connection. If sound could speak, what would it want to tell us? And how should we listen to and understand it? Based on these questions, we invited participants to rethink the nature of sound and perceive the sound environment we are in.

Not all sounds are pleasant, but they definitely impart some sort of information. If we listen carefully to sounds from the environment, they will faithfully tell us how the world was formed. Deep listening is a state in which you completely open yourself up and perceive all sounds through various methods, because listening is an act of choosing to pay attention and the creation of a path to perception.

Therefore, we invited two sound artists for residencies at the Taitung Art Museum. Yenting

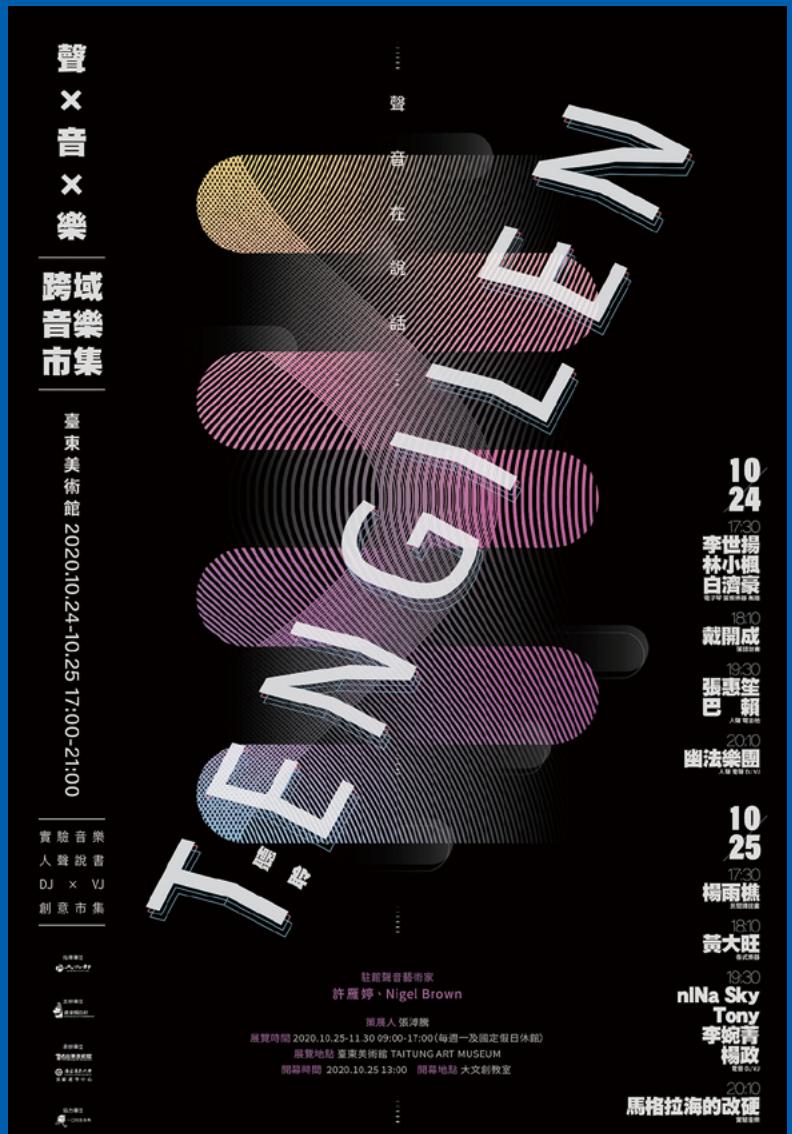
Hsu’s installation Roaming Through expanded the boundaries of sound by amplifying the existing sounds already present within the museum space, awakening listeners’ perception of on-site sounds and their conscious effort to proactively listen. The piece incorporated recordings from different areas of Taitung, and by listening to sounds that do not naturally occur in that space, visitors were guided in perceiving and imagining the existing landscape and environment in multiple ways.

Emitter, the piece by the other artist, Nigel Brown, consisted of five differently colored speakers atop poles in the plaza outside the museum. The speakers broadcast various sounds from daily life recorded in open spaces, including the sounds of exercise, play, relaxation, tuition, and practice. These sounds transformed the area into a soundscape of everyday social ritual and experiences of private refuge. Those present were guided in discovering spatial nuances embedded in communal living.

Aside from the exhibition of static pieces of sound art, the festival also included sound performances on the grassy area outside the museum. In this way, the museum branched out from just being a place of visual art, helping people open their ears and serving as a space where sound experiences emerged and flowed.

1. Pauline Oliveros (1932–2016) was a great American composer, sound artist, and philosopher of sound. She had a profound, lasting influence on the perception of sound, deep listening, and improvisational creation, and was a pioneer in electronic music and feminist sound practices.

2. “Tengilen” means “listening” in the Amis language.

第一屆聲音藝術節主視覺

駐館藝術家

許雁婷 Yenting Hsu

許雁婷關注聲音蘊涵的文化脈絡與紋理，作品常反映聲音與環境、個人／集體記憶的關係，以及聲音之於周遭世界另種角度的體認。以田野錄音為主要素材，混合電子和物件聲響，甚至拾得物件，她的探索擺盪在錄音聲音與物件的紀錄及虛構、敘事及想像特質間，以聲音紀錄片、音景、裝置、表演與實驗音樂等形式呈現。作品曾於臺北國際藝術村、臺北市立美術館、成龍濕地國際環境藝術節、澳洲伯斯 Fremantle Arts Centre、法國 Arte Radio、紐約 The Castle Rockaway 等展出；曾於臺灣失聲祭、混種現場、澳洲液態建築 (Liquid Architecture) 伯斯活動、2018 Asian Meeting Festival 於臺北藝術節等演出。

漫漫 Roaming Through

材質 | 蜂鳴片、換能器、被動式喇叭、廣播喇叭系統、雙聲道音軌數個

駐館期間，觀察民眾在此活動、休憩的範圍與樣貌，聆聽美術館裡及周遭的聲音，感受到這裡不只是美術館，而是居民生活休閒的重要場域，因而決定以美術館原先就存在的裝置及播音系統為介質，讓聲音自然流竄於館外的場景間。

聲音內容主要從兩個角度切入，一是館內及其周邊的聲音場景，另一是以臺東作為一個轉運站的聲音。地理上，臺東是抵達蘭嶼、綠島等離島的轉運站，同時，臺東也是許多人生命經歷轉捩點的所在。這些聲音出自於藝術家與臺

東的各種偶遇，她也期待大家在不同角落與其相遇。

裝置中透過擴大原本就存在於美術館中的聲音，延伸聲音的邊界，喚起聽者對現地聲響的覺察與主動聆聽；有些聲音則是於場館之外錄音而來，經由這些聲音非自然的存在，帶動或擴展我們對現存景物、環境的不同想像。

「有沒有其他聽的方式和可能？」是這件作品所提出的、對於聆聽與發現的邀約。

駐館藝術家

Nigel Brown 奈鳩·布朗

Nigel Brown 從 2004 年大學畢業後，一直在聲音和實驗音樂領域工作。他通過改造既有的樂器或其他物體以探索聲音的可能性，專注於實質物體的物理實驗發展。其作品通常針對特定地點，利用地方歷史、社會背景、環境場域以及聲學，吸引人們進入專注的聆聽環境。2016 年自澳大利亞墨爾本遷居臺南，與張惠笙成立了「聽說聲音藝術工作室」，打造平行開放的聲音藝術觸媒，邀請各個年齡層的非創作者與創作者由聆聽開始，將感覺視野打開。

發送 Emitter

材質 | 錄音、五聲道播放系統、廣播喇叭、金屬鐵管

臺東美術館的戶外空間是許多市民重要的公開聚集地。駐館期間，藝術家每天觀賞並見證這個開放空間的多種用途：運動、嬉戲、放鬆、教學與練習。美術館已成為日常的社交場所，或私密的庇護所。他初次走進美術館時，即經歷了一場意想不到的聲音體驗：一位婦女用拱起的手掌心拍擊著胳膊，儘管之前他已目睹過很多次這類臺灣常見的健身習慣，但因為美術館建築架構產生的多樣的迴響而引起了他的注意。簡單的動作在婦女和建築物之間產生了聲音互動，在當下，聲音圈畫出了環境。

1968 年，美國作曲家阿爾文·路希爾 (Alvin Lucier) 創作了概念譜曲《Vespers》。曲子需要多位表演者矇住眼睛，帶著會脈動的發聲器具，聽著牆壁和其他物體的反射聲音，在表演空間中行走探索。透過聲音來理解周遭環境的可能性，遠比我們普遍知道的要大得多。

這件作品記錄了美術館戶外人們日常的聲音，並將它們轉為測試信號，來創造路西爾所描述的「聲音照片」。這些聲音與日常行為交錯一起，透過仔細地聆聽，來發掘它們所描繪的空間性細節。

「回聲已遠」

從深度聆聽到深度記憶

加拿大音樂家莫瑞·薛佛 (R. Murray Schafer) 曾說：「我們的耳朵沒有塞子，注定會一直聽著，但這並不表示我們有一雙開放的耳朵。」

我們的耳朵沒有開關，總是不斷接收外界的各種聲音，但聽覺的產生，其實是大腦主動「選擇」要聆聽哪些聲音。聲音雖然沒有實體，卻能引發無限想像；哪怕是最細微的聲響，也可能勾起我們某段記憶，甚至將我們帶回特定的時空。薛佛提出「聲音地景」(Soundscape^注) 的概念，來探索人與聲音環境之間的關係。他鼓勵人們透過聆聽練習，更敏銳地感知自己所處的環境，重新找回對聲音本質的感受與理解。2021年，我們以「回聲記憶」為主題，試著打開耳朵，專心去聽、去找那些聲音留下的痕跡。因為聲音，其實是一種可以喚起記憶的感官線索。它能穿越時間和空間，最後停留在我們的大腦裡。聲音迷人的地方就在這裡，即使聲波早已消散，只要有機會被喚醒，身體就會自然地回應，像是回放記憶一樣。這時候，聲音就不只是單純的物理現象，而是一種能讓人沉浸、共鳴、慢慢累積的深刻經驗。

我們邀請了兩位聲音藝術家到臺東美術館駐館創作，去挖掘臺東在地獨特的聲音地景。其中，鄭琬蒨的作品《思緒漫遊》蒐集了來自臺東各地的聲音，並將互動式聲音裝置裝設在美術館廣場旁的樹幹上。走過那裡的民眾，會聽見錄下的各種

細緻聲音。當眼前的樹葉隨風搖曳、陽光穿梭其中，身體感受到的震動，和從不同方向傳來的旋律片段，會像風影一樣，喚起你内心深處的聲音記憶。

洪梓倪的作品《在爬升與漂流之中》，記錄了臺東海岸上成千上萬顆石頭滾入海中撞擊的聲響與回音，也捕捉了志航空軍基地戰機起飛時劃過天際的震耳怒吼。她把這些採集來的聲音裝置在美術館的樹屋裡，讓人走進樹屋時，能親身體驗「陡峭」與「爬升」的感受。隨著身體在樹屋中上下移動，你會聽見不同高度下的噪音質地變化，進一步感受到聲音與環境之間微妙的互動。

除了聲音藝術家的作品展出，我們也邀請大大樹音樂圖像策劃了一個特別單元，是由六部紀錄片組成的「聲音敘事影展」。這個單元想提問的是：我們該怎麼留住時間和記憶？影展包含一場現場聲音與影像的展演，以及五部風格各異的紀錄片，帶著觀眾在時間、空間和記憶之間穿梭、停留，慢慢找出屬於自己的答案，希望大家在聽見聲音的同時，也能看見那些動人的故事。

注 聲音地景簡稱聲景，是特定環境中所有聲音的總和，包含了自然聲音與文化聲音，它們共同塑造了我們對該地的感知和記憶。聲音地景最早由加拿大音樂家 R. Murray Schafer 於 60 年代末提出，並透過「世界聲景計畫」進行研究和推廣，強調聲音作為一種獨特且重要的環境元素。

From Deep Listening to Deep Remembering

“Our ears have no lids, so we are condemned to listen. But that does not mean we truly open our ears.” —R. Murray Schafer

Our ears have no switches—sound constantly enters, uninvited. Yet hearing, as it turns out, is not passive reception. It is an act of selection performed by the brain. Though sound is intangible, it sparks infinite imagination. Even the faintest murmur can stir memories, or transport us through time and space.

The Canadian composer and acoustic ecologist R. Murray Schafer introduced the concept of the soundscape*—an invitation to reexamine the relationship between people and their sonic environments. He urged us to listen with awareness, to sense the texture of our surroundings, and to reclaim our sensitivity to the nature of sound itself.

In 2021, the Taitung Sound Art Festival returned under the theme Echoes of Memory, an invitation to open our ears and search for the traces that sound leaves behind. Sound, after all, is a sensory key that unlocks memory. It traverses time and space, only to find a resting place in the mind. Its magic lies in this: even when the vibration is gone, it can be recalled—and the body, unbidden, remembers. Sound is thus not merely physical; it becomes immersive, resonant, and deeply lived.

We invited two sound artists to take residence at the Taitung Art Museum, each exploring the unique soundscape of the region.

In Wandering Thoughts, Cheng Wan-Chien collects field recordings from across Taitung and installs an interactive sound work in tree trunks near the museum plaza. As passersby move through the space, they hear

these delicate, site-specific recordings. When leaves flutter, when sunlight dances through branches, when vibration moves through the body—the fragments of sound become echoes of memory, stirring something hidden deep within.

In Between Ascent and Drift, Hung Tzu-Ni captures the thunderous echo of thousands of stones tumbling into the sea along Taitung’s coastline, juxtaposed with the deafening roar of military aircraft soaring overhead from the Zhihang Air Force base. These sounds are embedded into the museum’s treetop installation, transforming it into a site of auditory ascent. As visitors climb or descend through the space, the acoustic texture shifts—revealing the subtle interplay between environment, altitude, and perception.

In addition to the sound installations, the festival also features a special program curated by Trees Music & Art: a sound-centered documentary series titled Sound Narratives. Composed of six films—including one live audio-visual performance—the series asks a fundamental question: How do we preserve time and memory? Through diverse approaches in documentary storytelling, the films guide audiences through sonic experiences that linger in space, unfold in time, and gently lead each listener toward their own personal answers.

To hear sound, in this context, is to see story.

*Soundscape—a term coined in the late 1960s by Canadian composer R. Murray Schafer—refers to the totality of sounds within a specific environment. This includes both natural and cultural sounds, which together shape our perception and memory of place.

Through the pioneering World Soundscape Project, Schafer emphasized sound as a distinct and essential element of the environment—one that deserves as much attention as sight, touch, or space. A soundscape is not merely a backdrop, but an active agent in how we experience the world.

第二屆聲音藝術節主視覺

駐館藝術家

鄭琬蒨 Wan-Chien Cheng

在臺北生活的屏東人。從小學習古典音樂，因著迷於聲音的稍縱即逝特性而開始研究「聆聽」的各種現象。擅於透過野地錄音素材、與物件聲響裝置與電子合成音的組合，改變聽者對於聲音的想像。近幾年的創作主題圍繞在長者族群、社會事件、文化觀察、記憶和聲音的感知性。

作品包含：聲音裝置、錄像、現場即興、實驗音樂演出、素人共創等。現為《聆聽老靈魂－長者藝術創作聚落》計畫主持人。

思緒漫遊 to drift off

形式 | 聲音裝置
長度 | 樹 A:15'00" | 樹 B:10'00" | 樹 C:10'00" | 樹 D:5'00" (Loop 播放)

來到臺東美術館樹下乘涼的人們，靜靜的待著，感受風的時候，他們想起了什麼？藝術家來到人們面前，邀請他們回想腦海中浮現的聲音，可能是一首歌、一段話，或是一個用語言描述的聲音狀態。在藝術家的想像中拼湊出新的樣貌，也成了不同的聲音風景，她將錄製的聲音，重新在海邊、隧道、函洞中播放，發現原有的音色、質地、意義，都將跟著改變。

記憶的樣貌不停地改變，這些從遠方捎來的訊息，也正與聽者產生另一種新的關係。觀眾可選擇四棵樹中之一棵樹下躺著，讓思緒漫遊，聆聽這些被挑選的聲音和對應的樹下，以及他們因為當下的風、陽光所產生的變化。身體感受到的震動和從不同方向傳來的旋律片段，就是記憶為我們從遠方捎來的訊息。

駐館藝術家

洪梓倪 Tzu-Ni Hung

作品試圖探究限地製作中音頻 / 視頻作品的邊界實踐，利用光線折射與空間結合，探討光的表面結構如何對圖像進行物理解構以及如何使作品的視覺與實際空間響應並造成聽覺元素互動，藉此探索光與聲音、空間形成的相互關係。

其聲音裝置演出活躍於臺灣實驗性聲音場景中，曾與日本先驅噪音藝術家秋田昌美、大友良英、韓國柳漢吉或臺灣先驅噪音藝術家王福瑞同台演出。近年與視覺藝術家合作聲音設計，參與高雄獎獲獎作品《important_message.mp4》系列雙聲道與環繞音響配樂、2020 臺北數位藝術節《Rewiring》，並於臺南聽說 Hear & Say 發表專輯計畫《三生 Sansei》。

在爬升與漂流之中 Drifting while Lifting

材質 | 金屬、電子構件、木頭樹屋範圍：5*3*4 m

臺東海岸每隔短短幾公里的距離中便有著特色分明的海浪聲，因傾斜角度不同與礫石沙岸配比程度的多寡，在不同氣候與漲退潮時段造成不同海浪回捲力度。成千上萬的石頭砂礫滾動入海撞擊的回音與殘響，與弧形海岸線以及天際間交互反射，產生不同的聲景。

藝術家採集聲音時，時常被戰機起飛聲打斷，

強勁音壓產生的噪音雖擾人，也帶來有趣的聽覺與體感經驗。她將這些聲響以及人們日常閒話交談安置於樹屋樓梯既有的鐵件與木質棧板中共鳴，藉由人們進入樹屋體驗「陡峭」與「爬升」的感受，將採集到的多聲道聲音藉由多頻道次序性拉升至樹屋頂部，民眾可以在這個立體裝置中聆聽身體在不同高度之噪音質變，並感受聲音與環境的變化。

找回消逝的聲音

人從出生那一刻起，生命就在一天天減少。聲景也是一樣，會隨著時間流逝、環境改變而慢慢消失。法國歷史學家 Alain Corbin 曾說，聲景不只是聲音，它其實具有時間和空間的意義，是形塑一個群體認同的場域。這些聲音隨著時代的變化，不斷更迭、重組，有些甚至就此消失。聲景從來不是單一存在，而是由各種聲音彼此競爭、疊加出來的空間經驗。

2022 年，我們以「消失的聲音」作為策展主題，試著用不同的觀點和媒介去聽、去感受那些此刻已經消失的人、事和風景，還有那些一直都在，卻被我們忽略、聽不見的聲音。我們設計了四場「耳朵帶路」的聲音工作坊，帶著參與者走進山林、溪流、城市和海洋，體驗從野地到城市的各種聲景。透過傾聽，一起認識臺東的聲音紋理，讓身體貼近土地，用感官去覺察那些從不同地方傳來的聲音。並邀請六組當代藝術創作者，在臺東美術館進行展出，包括陳芯宜的 VR 裝置《留給未來的殘影》、黃大旺的聲音採集計畫《台北聲音一日遊》、蕭聖健的動力聲音裝置《午後》、張君慈的複合媒材作品《月潮搖籃曲－細胞》、澎葉生 (Yannick Dauby) 的聲音錄像《藻礁》，以及洪梓倪與斯馬里奧共創的聲音裝置《動作的隱喻》。這些作品各自以不同的創作語彙，觸及聲音存在的本質，嘗試召喚那些正在遠去或

早已消逝的聲音。它們不只是紀錄，更是追問，這些聲音留下了什麼樣的殘響？又如何在記憶深處形成模糊而斷裂的片段？或許聲音的消失並非全然的消滅，而是轉化為某種難以言說的感知經驗，潛伏於聽者的身體與時間之中。

除工作坊與展覽外，也持續透過「聲音敘事影展」思考並探索那些雖自然存在卻未被聆聽、在當代社會中遭忽略的沉默，以及歷史中已被掩藏的聲音。聲音的消逝，有時是因為我們的視野有限，有時則是被有意封存，彷彿時間在聲波中留下了無聲的傷痕。影展匯聚來自七個不同國度的影像作品，以實驗性的影像語言和聲音編織當代世界的多重面貌。它們不僅以詩人的身份低語過往，也以詩意的眼光回應當下那未竟的歷史篇章，希望透過這些影片，讓觀眾重新「聽見」那些可能已經被我們遺忘的聲音。

Retracing What Was Lost

From the moment we are born, life begins to diminish—one breath at a time. The same is true for soundscapes. They fade with time, shift with the environment, and gradually disappear.

French historian Alain Corbin reminds us that a soundscape is not merely a collection of sounds. It holds spatial and temporal meaning—it is a site of collective identity. Across time, soundscapes are continuously reorganized, replaced, and, at times, lost altogether. A soundscape is never singular; it is the result of overlapping, contending layers of sound that create a unique spatial experience.

In 2022, the Taitung Sound Art Festival adopted the theme Vanishing Sounds, inviting audiences to listen with new perspectives and through diverse media—to perceive people, stories, and landscapes that have already disappeared, or those that persist but remain unheard.

We curated four “Ear-Led Walkshops” that guided participants through forests, rivers, urban neighborhoods, and coastal shores. From wilderness to city, we explored the sonic textures of Taitung—inviting the body to move closer to the land, and to perceive sounds emerging from multiple directions.

At the Taitung Art Museum, six contemporary artists were invited to respond to the theme:

- Chen Hsin-Yi’s VR installation *Phantom Residue for the Future*
- Huang Da-Wang’s sound collection project *A One-Day Tour of Taipei’s Sounds*
- Hsiao Sheng-Chien’s kinetic sound installation *Afternoon*

- Chang Chun-Tzu’s mixed-media piece *Moon Tide Lullaby – Cell*
- Yannick Dauby’s sound video work *Algal Reefs*
- And Hung Tzu-Ni & SmaLiao’s collaborative installation *The Metaphor of Movement*

Each of these works, in its own visual and sonic language, grapples with the essence of sonic existence—calling forth voices that are receding, perhaps already gone. These are not merely acts of documentation. They are acts of inquiry: What resonance remains after sound departs? What fragments of it linger in the blurred, broken corners of memory?

Perhaps disappearance does not mean annihilation. Perhaps sound transforms—into an unspoken perception that hides within the listener’s body and unfolds across time.

In parallel with the exhibitions and workshops, the Sound Narratives Film Series continued to probe the unheard: those naturally present yet socially silenced sounds, the lost echoes of histories once buried. Sometimes, sounds vanish because our ears fail to notice. Other times, they are deliberately erased—leaving behind silent scars within the waveforms of time.

This year’s film program brought together works from seven countries. Through experimental sound-image language, each film reveals a different facet of the contemporary world. These films speak in whispers, like poets invoking the past; they gaze upon history with lyrical urgency, inviting us to hear again what we may have long forgotten.

第三屆聲音藝術節主視覺

參展藝術家

陳芯宜 Singing Chen

作品類型跨足紀錄片與劇情片，傳達對於時下社會環境的長期觀察，以及人物角色、生活處境的深刻刻畫。擅長利用魔幻寫實的手法，突顯現實社會的荒謬性，用以陳述更大的結構問題。她也是音樂作曲家，為許多影片及劇場製作配樂，作品總是充滿節奏感，具有豐富的音樂性。

留給未來的殘影

Afterimage for
Tomorrow

形式 | VR360

《留給未來的殘影》是 VR 沈浸式影片，與舞者周書毅合作進行的 360 環景虛擬實境的沈浸式體驗。透過 VR 技術，讓觀者產生宛若劇場的空間體感，必須以眼、耳、鼻、身、意接收影像留下來的記憶，而在眼前被儲存成文字、圖像

和聲音的數碼檔案，則以記憶碎片的形式，邀請觀眾回返某個特定的時間點，在舞蹈影像中的身體，不再只是身體的概念，更包含了隨著攝影機而移動的身體，也就是觀眾本身運鏡時的身體移動，打開意識的可能性。

參展藝術家

黃大旺 Dawang Huang

身為非常機中後媒體時代吟遊詩人、聲音藝術家、即興表演家、聲音 Wiki 活體百科，以其噪雜失衡卻精準深刻的肢體和語言在滔滔資訊流中展開時代性的辯證。他以「黑狼那卡西」創作演出廣為人知，也在同人誌創作、文化研究上自成一格，其狂廢的精神世界、溫暖與暗黑並行的身態在台上台下都劃出一道透徹反思社會的歪光。

台北聲音一日遊

One Day Trip
in Taipei

形式 | 聲音，40'00" (環境
聲音採集與剪輯)

藝術家在 2016 到 2018 年間在臺北街頭巷弄的聲音紀錄切片，他重新取樣和混音試圖呈現的是一連串在回憶中不斷交疊的聲音，以一個音訊分成所謂的開始與結束，而結束的時間或長或短。這些聲音片段的組合可以視為隨機配

置，沒有因應故事起承轉合的變化，甚至也沒有時間上的相對關係。聽者在這些聲音的組合裡感受到線索，並從線索中拼湊出情節，再轉述他人的過程當中，就有可能演變成與個別採集片段完全無關的故事。

參展藝術家

張君慈 Chun-Tzu Chang

作品橫跨繪畫、詩句、裝置、田野錄音與即興演出等，試圖探索空間中可聽與不可聽之間的身體感知及意識流動。著迷於不同生命系統的生成與溝通，近期聚焦於跨物种聆聽、非語言記憶與聲音圖像聯覺等主題。曾於國內外各地展演發表，包括倫敦、東京設計師週、國立臺灣美術館、衛武營國家藝術文化中心、以色列數位藝術中心等。2020 年獲得南瀛獎新媒體類首獎。

月潮搖籃曲：細胞

Moon Tide
Lullaby : Cell

形式 | 表演性聲音裝置

人類、太平洋牡蠣以及珊瑚的身體各自獨立同時交織的故事。將故事拆散，成為一行一行的字句，埋入冰裡。滿月那一天開始，每一天將有五顆冰球生成一極短篇故事，連續 28 天，直至下一個月圓時刻。隨機取出拆散的故事字句、將收集而來的海水凝製成冰。開啟冰箱徒

手拿起冰球、一步一步緩慢移動，緩慢呼吸，依序將冰球置於培養皿之中。直到最後將前一天曬乾的文字貼上牆面，直到最後一天所有冰凍的海水消融，成為一篇一篇的故事集，過程中的所有行動都是生成作品的一部分。

參展藝術家

澎葉生 Yannick Dauby

法國聲音藝術家，有具體音樂與即興創作的背景，能利用周邊物件、電聲裝置與表音來創作。同時也是田野錄音師，對大自然聲音，以及城市音與特殊聲音現象特別感興趣。創作結合聲音與視覺的表演或裝置。長居臺灣，鑽研人類學與生態學，透過藝術研究、在不同社區發展藝術計畫、記錄生物與棲息環境、與生物學家合作創作藝術與科學計劃等。

藻礁

Crustose
Coralline
Algae

形式 | 錄像，14'00"

一段發生在 2031 年的虛構故事，兩位科學家在臺灣桃園地區發現一群死亡生命體後，以錄像方式分享了他們的觀點。這延伸了藻礁作為生命體的存在的討論，是否可以用聲音來證明牠

們的存在？《Crustose Coralline Algae 藻礁》作品計畫自 2020 年開始，收錄桃園當地企業將污水直接排入海洋的影像紀錄，並搭配聲音藝術家張惠笙的話音。

參展藝術家

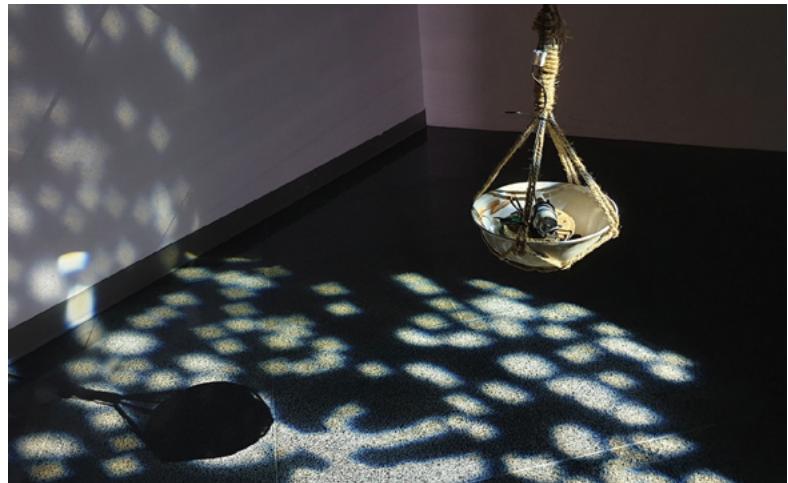

蕭聖健 Sheng-Chien HSIAO

早期以水墨畫為主要的創作形式，內容著重在對禪學、東方哲學和人性內心底層思維的探討，2003 年獲「國巨科技藝術獎」前往紐約的 Location 1 藝術村駐村後，改以科技藝術形式做為作品主要的呈現方式。擅長運用電子感應器和電動機械等技術，營造出一個能讓觀眾和作品中的影像或機械相互互動的場域。

午後
Afternoon

形式 | 動力機械

以人工方式營造出自然美景，去反諷人類為追求工業與科技發展，而去破壞身邊珍貴的自然環境的盲目行為。幾乎都以二手素材來創作，擬聲出大自然的各種鳥叫蟲鳴，靜靜聽真的宛若置身在森林中。現代工業文明的發展永遠改

變了人們原本的生活方式和周遭環境，大自然的景色逐漸消逝不再。藝術家試著在工業文明的機械產物所製造出的聲音中，尋訪、重現幼時記憶裡熟悉的聲音。

參展藝術家

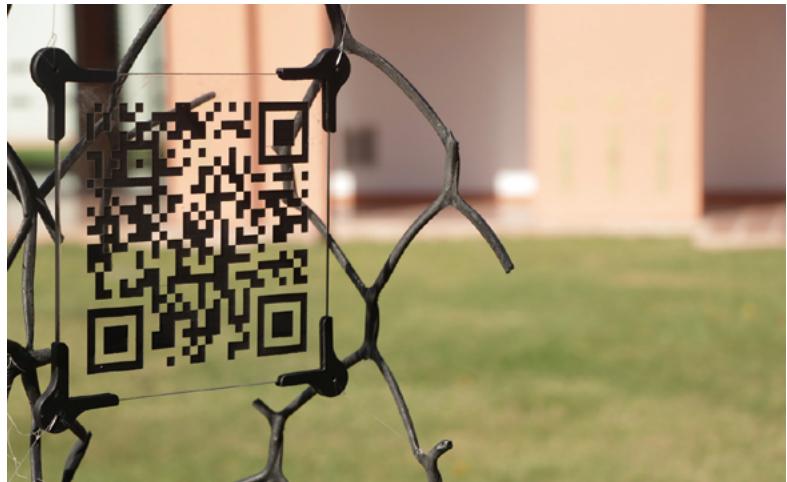
洪梓倪與斯馬里奧 Tzu Ni Hung & Semalriyaw

邀請 2021 年駐臺東美術館聲音藝術家洪梓倪，與臺東射馬干部落卑南族創作型樂手斯馬里奧以「消失的聲音」為主題，彼此交流學習共同創作一件作品。斯馬里奧是臺東市射馬干部落卑南族，在部落中耳濡目染下學習音樂，創作生涯獲獎無數。

動作的隱喻

Metaphor of Movement

形式 | 聲音複合媒材

在地共創作品以聲音作為媒介，搜集來自臺東美術館的環境聲音以及斯馬里奧小時在射馬干部落的聲音記憶，並藉由文本的敘事，講述曾經（或正在）發生的故事，讓聽眾透過另外一個視角來聆聽日常。聽眾只需透過手機和耳機，

在美術館戶外各處聆聽藝術家所創作聲音敘事的故事。試圖將移動的聲音、協力工作的聲音、眾人使力與大自然拉扯的聲音，經由編制與調變成四首聲音文本座落於臺東美術館各處，聽眾經由手機掃描 QRcode 即可線上聆聽。

傾聽來自地球的聲音

2022年9月18日，臺東池上鄉發生了芮氏規模6.8級的大地震，臺九線的路橋和附近的鐵道都嚴重受損，阻擋往北的沿外道路，讓臺東居民的生活受到很大影響。當時，第三屆臺東聲音藝術節正如火如荼的進行當中，地震帶來的強烈震動和那種莫名的恐懼，讓我們不得不重新去聆聽、面對來自地球深處的聲音。於是，2023年臺東聲音藝術節以「隱沒的孕震帶」為主題誕生，回應這份來自大地的震盪與呼喚。

已故的日本音樂家坂本龍一在福島地震災區彈奏著一架殘破的鋼琴，琴鍵反饋遲鈍、音質也不復存在，這架鋼琴曾在311大海嘯中被淹沒，浸泡在海水中的鋼琴早已鏽蝕走音，然而在海嘯襲擊後仍持續發出聲音的強韌樣貌，是如此讓人動容。坂本龍一認為走音的琴，並不是走音，而是受過大自然調音的鋼琴。後來，他請修復師盡量保留鋼琴受損的狀態，同時調整音色，並把這些聲音收錄在2017年發行的個人專輯《async》裡。在這張專輯中，每一次敲擊琴鍵，都像是在連結日本人對海嘯的記憶，也喚醒大家對大自然力量的敬畏和尊重。

臺灣和日本一樣，都位於地震帶上。因為板塊不停地推擠，產生了許多斷層，這些斷層錯動就會引發地震。不過，有很多斷層隱沒在地底深處，既看不見也摸不到，地質學家把這些斷層叫

做「孕震帶」(seismogenic zone)。如果把地球想像成一位懷孕的母親，胎兒在肚子裡踢動，就會引起震動，產生地震。當我們把耳朵貼近地表、用心去聆聽，或許就能聽見大地的心跳聲。如果把地球當作一個有生命的存在，孕震帶裡那些看不見、聽不到的蛛絲馬跡，就是地球這個生命體想要傳遞給地表所有生物的訊息。那麼，這些訊息究竟想告訴我們什麼呢？聲音是一種在時間中不斷流動的「力量」，當我們傾聽地球的聲音，就能感受到那些細微而隱藏的景象，並在億萬年的深度時間裡，重新認識人、非人與自然的關係，以及那些偶然出現、未知的語言。

為了呼應「隱沒的孕震帶」這個主題，2023年臺東聲音藝術節邀請了來自臺灣、荷蘭和日本的11位跨領域創作者參展，包括mamoru、Stef Veldhuis、丁昶文、王宥婷、蔡音璟、廖于萱、楊欽榮、原型樂園的貢幼穎與蕭於勤，以及C-LAB自製VR作品的王福瑞、蘇文琪×一當代舞團，分別在臺東美術館的大文創教室、戶外廣場和鐵花新聚落275倉庫中展出，這些創作透過多元形式，以聲音為媒介，共同探索那些隱藏而不易察覺、聽而不易發現的訊息，開啟我們對隱晦未知世界的理解，並構築對未來敘事的想像。

Listening to the Sounds of the Earth

On September 18, 2022, a magnitude 6.8 earthquake hit Chishang Township in Taitung County. It strongly impacted the lives of people in Taitung as it had severely damaged bridges on Highway 9 and parts of the nearby railway, cutting off people's route north. The 2022 Taitung Sound Art Festival happened to be in full swing at the time. The violent shaking and associated fear gave us no choice but to re-listen to and face the sounds produced by the earth. In response to that convulsive call, the theme of the 2023 festival was designated "The Seismogenic Zone of Subduction."

Late Japanese musician Ryuichi Sakamoto once played a damaged piano in the area of Fukushima destroyed by the earthquake-induced tsunami of March 11, 2011. The keys responded slowly and the sound quality was poor, having been submerged in seawater for a time and rusted. Nonetheless, its tenacity to still produce sound was quite moving. Sakamoto said that the piano was not really out of tune but had just been retuned by nature. He later had an expert properly tune the piano but do all possible to keep it in its damaged state, which he then used to record the solo album *async* (2017). In the music, each touch of the keys seems to be a connection to the memories the Japanese people have of the tsunami and a call to revere and respect the power of nature.

Taiwan, like Japan, is situated in a seismic belt. As tectonic plates are continually pushing against each other, faults have formed, and movement along these faults triggers earthquakes. However,

many faults are hidden deep inside the earth, known as seismogenic faults, invisible and intangible to us. If the earth is viewed as a pregnant woman, whenever its "baby" inside kicks, the movement produced is an earthquake. If we put our ears to the ground and listen hard, we might be able to hear the earth's heartbeat. If we view the earth as a living being, the unseen, unheard faint clues produced in the seismogenic zone are messages the earth is transmitting to those on its surface. And what do these messages say? Sound is a force that is continually flowing through time, and when we listen to the sound of the earth, we can perceive subtle, hidden phenomena and rethink the relationships between humans, non-humans, and nature that have evolved over billions of years as well as that unknown vocabulary that is occasionally uttered.

Based on the theme, 11 crossover artists from Taiwan, the Netherlands, and Japan were invited to show at the 2023 festival: Mamoru, Stef Veldhuis, TING Chaong-Wen, Wang Yu-Ting, Tsai Pou-Ching, Liao Yu-Hsuan, Noel Yang, Yoyo Kung and Hsiao Yu-Chin of the organization Prototype Paradise, and C-LAB virtual reality producers Fujui Wang and Su Wen-Chi x YILAB. Their work was on display in the 大文創教室 at the Taitung Art Museum, the plaza outside the museum, and Warehouse 275 of the Taitung Railway Art Village. The diversity of forms explored messages that are hidden and thus hard to perceive and that are heard but difficult to discover through the medium of sound, giving us a look into unknown and obscure aspects of our surroundings and helping us form imaginative concepts for future narratives.

第四屆聲音藝術節主視覺

參展藝術家

mamoru 馬寔路

在紐約主修爵士鋼琴獲學士學位，海牙皇家藝術學院碩士。作品包含：2018 東京惠比壽映像季《繪製隱形世界地圖》、2015 東京當代藝術館《他們的世代》、2016 昆士蘭藝術館及布里斯本當代藝術館《他們的世代》、2013 菲律賓馬尼拉阿亞拉博物館《感知》、2013 東京府中市美術館《彩虹之上》、2011 青森當代藝術中心《以藝術探索日常》。

我們把它們融化並
傾倒於土地
私たちはそれらを
溶かし地に注ぐ

形式 | 單頻道錄像 20'29"
* 2020 作品由國立臺灣史前
文化博物館提供

二戰期間，美軍經常空襲臺灣，當時日本派兩位考古學家金關丈夫與國分直一到臺東卑南遺址進行探查任務。藝術家從《臺灣東海岸卑南遺跡發掘報告》中，質疑這危險任務的動機。此作品結合音檔與照片，以閃爍文字及節奏呈現，燈光形成各種圖型，創造出具節奏感的裝

置，營造出重返「1945 年 1 月」考古挖掘卑南遺址的想像時空，並將當地卑南族老人們的回憶——大家會去撿彈殼，取出鉛融化後灌注到模型做飾品——作為旁白敘述，以喚起反戰的共鳴。

參展藝術家

Stef Veldhuis 秋笙

來自荷蘭阿姆斯特丹，在有機物中尋找不同的生活和行動模式是他工作的核心。通過視覺和聽覺，Stef 創造了對周圍環境的新視角，以對抗西方的人類中心主義。作品是對自然材料和發生在我們感知之外的現象的冥想性探索。

土狗
Soil Dogs

形式 | 陶 瓷，VLF/EM/
地質聲學記錄 ceramics,
VLF/EM/geoacoustic
record

* 作品由節點、土星工作
室提供

世界各地的研究人員近來發現，將狗作為生物傳感器來幫助探測構造運動，遠遠早於人類製造的儀器。此作品探討了犬類和地震活動之間的關係。通過陶瓷、地質聲學和電磁記錄的組合，將假定的地震警告標誌與臺灣當地的土壤

聯繫起來。陶瓷狗頭形狀類似哥德式建築中的石像鬼，這些雕塑大多出現在中世紀教堂裡，目的是將雨水從結構中引走，其怪異形狀被認為可保護建築不受惡靈侵害。

參展藝術家

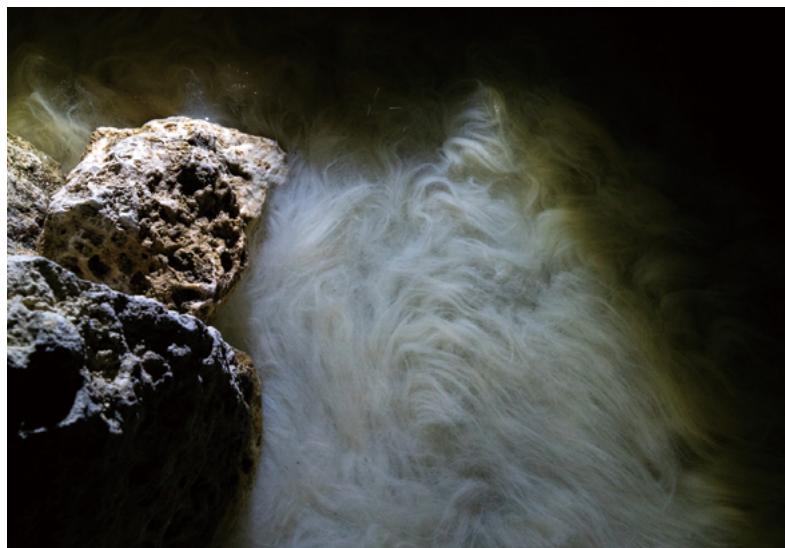

丁昶文 Ting, Chaong-Wen

畢業於國立臺南藝術大學。擅長處理影像及物件等混合媒材的空間裝置，作品深受個人經驗啟發，常以現成物置於特定展覽背景下，演變成成為特定的歷史敘事。他嘗試解構、闡釋和重新詮釋著我們共享的歷史，並審視物質文化、歷史衝突、集體記憶和跨境存在等問題。

尋龍與地靈
Dowsing and
Earth Spirit

2019、2023
形式 | 硅砧石、合成纖維、
現成物、水、多頻道錄像

想像出一條虛構的敘事線，尋水者的身影在影像裏化作縈繞水道的魂魄，引領觀者遊歷那些圍繞在國家公園的特殊場景，鐘乳石觀音像、貝塚遺址及硫化湧泉的水域，呈顯出自然和人造

的多重空間，每個空間彼此貫穿於不可感知的相互作用，這些相互作用構成了萬物之間共存的網絡，與此同時，藝術家亦游移在回憶、意識、經驗與反饋之間，猶如一場與自身「未完的對話」。

參展藝術家

廖于萱 Liao, Yu-Hsuan

國立臺灣大學音樂學研究所碩士，現為聲音研究者。主要研究興趣：臺灣生態音樂學、聲音文化研究、聲景詩、聲音的多物種民族誌等相關議題。創作方向關注自然、科技、歷史與聲音藝術的接觸帶，探索人們如何在當代處境與現代性聲響的多重再製中，形聲出跨物種、跨體系流動的觸覺結構與感官過程。

蒼蠅與鯨：
裡聲態的政治
*Fly and Whale:
the politics of
inner-sonic
ecology*

2023

形式 | 聲音裝置、集聲筒、
蝙蝠大便、古早陶瓷碗、
佛堂物件、布、海石

聲音生態 (sonic ecology) 並不是一種全景 (panoramic) 或全視景 (panopticon)。在身體的表面與裡面，聲音共震是一團跨物種的運動網絡，隨機、耦合、斷裂、叢生與群滅；聽覺則是一種權力斡旋，有不規則的疆界和好惡，

以及無法均質的焦點。蒼蠅山、鯊魚山、鯉魚山，每個名字都像活的文化層，沉積出不同群體的「裡聲態」，又在日常地震之後露頭，面朝大海。

參展藝術家

蔡音璟 Tsai, Pou-Ching

出生於嘉義，現工作生活於臺南。從小就喜歡動物，近年創作主要處理人與動物之間的關係，認為現今的世界人類發展出極其複雜的生存模式與動物的關係也變得極其複雜，在這樣的結構底下該如何去思考或者產生與動物之間例外的關係似乎有其必要性。

**在海拔 2000 公尺
震動**

*Reverberations
at Altitude 2000*

2021

形式 | 錄像、聲音裝置

* 作品由伊日藝術計畫提供

* 照片由嘉義市立美術館提供

藝術家偶然發現一批日治時期的標本，被安置於臺南大學內並未公開展示，僅塵封於狹小的研究室中。他選定了其中一隻啄木鳥標本，請動物溝通師與之對話，透過動物溝通師的描述，

實際走訪尋找牠生前所在的地方，架設他創造的啄木鳥機器，使其敲啄聲再次迴盪於林野之中，紀念這曾經存在於此的生命。

參展藝術家

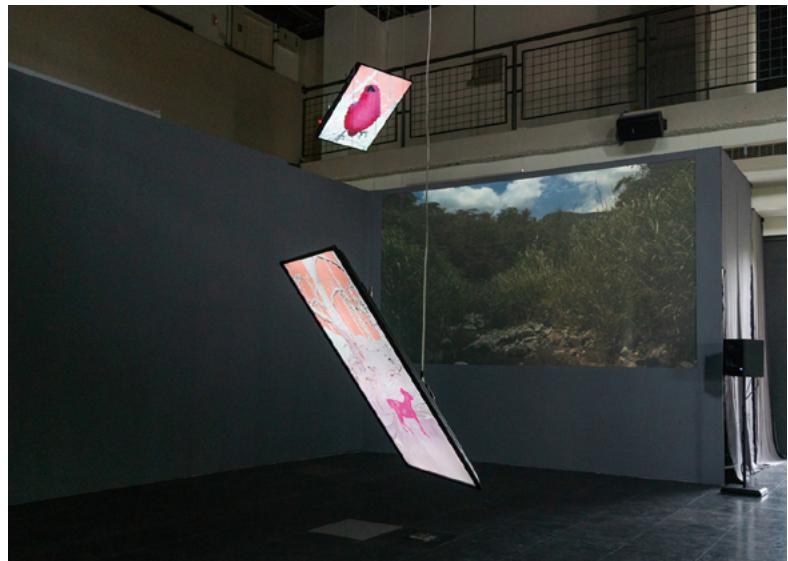
王宥婷 Wang, Yu-Ting

畢業於臺南藝術大學造型藝術所，關注現今社會下觀看方式的各種可能性，以實驗性的精神打破既定的觀看模式，探討主題為關係、情懷、時間、空間等，形式以數位影像、3D 媒材為主。2017 年開始以身體為媒材，透過身體自然形成這片土地的記憶，與土地長時間所遺留的能量相互對應，探索土地形塑空間的可能性。

模型：一起發生

Model:
Simultaneous
Happening

2023
形式 | 多頻道錄像

以「模型」為概念，呈現多重感知土地的方式的展現，形成複雜的連結關係，同時企圖從前兆與尚未發生之間，來探索人與自然的關係，並從當下來思考人與自然共生狀態的更多可能

性。無論何種方式，都是與土地緊密連結的方式，並存著安全與不安全的雙重狀態，以及與自然之間，(不)安穩與(不)確定性的持續震動。

參展藝術家

原型樂園 Prototype Paradise

貢幼穎，「原型樂園」負責人。引介和策劃各種新型態的展演活動而聞名，特別著重於非傳統劇場空間的「場地特定藝術」，將藝術活動帶入森林、車站、工廠等場域，並鼓勵藝術家與非藝術背景者之間的互動協作。蕭於勤，「原型樂園」長期合作夥伴。「思樂樂」負責人。關注環境、人權與教育，作品多與民眾參與者共創。

用耳朵 Revisit 臺東美術館

Revisiting Taitung Art Museum with your Ears

2023

形式 | 社會參與藝術、CHITO APP

*貢幼穎與蕭於勤共同製作

*協作合創

在校學生 |

方思雯、王耀星、許芷綺、邱文昱、邱安鎧、
李承哲、林詩唯、周亦霆、林立翔、周羿萱、
范時愷、梁旼嘉、張晉綸、張慈恩、張鍾禾、
陳謙翰、陳禹諾、陳宥辰、謝毓庭、鄭年宏、
蘇筱言

在校教師 | 楊惠如、張伶宇

美術館園區人員 |

徐孟昭萍、梅淑惠、郭威君、蔡采芸

野室珈琲 | 林大益

艾蘭哥爾 | 張弘典

主視覺設計 | 楊志雅

演出道具設計 | 羅婉瑜

以「社會參與藝術 / 新類型公共藝術」概念，
帶入聲音共感的可能性。臺東美術館為過程場
域，聲音為媒介，引介以臺東寶桑國中為主的
青少年學生，與第一線的美術館工作者訪談互

動，讓平常不易被聽見的幕後心聲浮上檯面。
藝術節期間造訪美術館的民眾，可透過城市導
覽 App Chito，用手機聆聽學生剪出的一則則
小故事。

參展藝術家

王福瑞 Fujui Wang

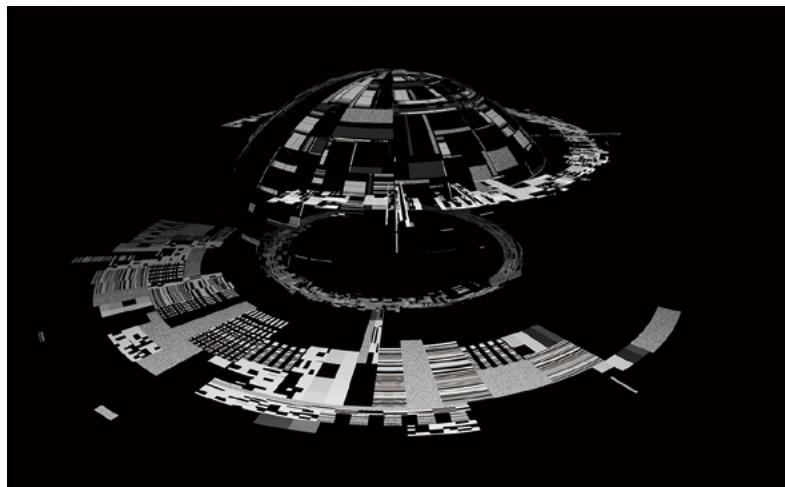
臺灣早期重要前衛的數位藝術以及聲音藝術家和策展人，1993 年以先鋒之姿成立臺灣第一個實驗音樂廠牌和出版刊物「NOISE」，2000 年加入臺灣媒體藝術發展中少數以互動為主的創作實驗團體「在地實驗 ET@T」，並推動國際「異響 BIAS」聲音藝術展與「臺北數位藝術節」聲音藝術類別。

悸動響

Throbbing Sonic

2021

形式 | 16.2 Ambisonic System, VR Headset, 10'00"

臺灣聲響實驗室應用 Spat 立體混響系統的 3D 音訊混合功能，與完整的立體聲學函式庫，在虛擬的 3D 環境中完全控制真實世界裡的音源的位置，創造錯誤影像 (Video Glitch) 的即興隨機資料錯移。影像則以瞬間移動、生成、組成、變形和裂解，演繹不可預知的不確定性。展示

所應用的多聲道喇叭佈置而成的聲音矩陣，則以物件導向聲音的設計方式，把虛擬實境中的物件位置，以符合真實世界的距離、方位，回傳不同音壓、頻率。每一位觀眾的聽覺、視覺經驗都是獨一無二的。

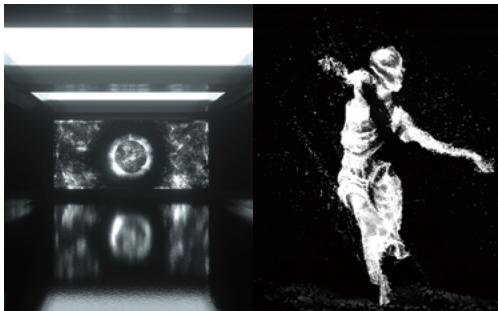
參展藝術家

蘇文琪 Su Wenchi × YILAB 一當代舞團

編舞者，新媒體表演藝術家，YILAB 一當代舞團的創者。結合新媒體與表演藝術的概念與形式，重新思索表演藝術的可能性，延伸當代藝術在面對數位科技的衝擊所帶來的提問與省思。臺灣國家兩廳院 2017 年駐館藝術家、歐洲核子研究組 Arts@CERN 科學藝術駐村藝術家，美國實驗媒體和表演藝術中心 EMPAC 駐館藝術家。曾獲第九屆台新藝術獎特別評審獎。2021 年與瑞士保養品牌 LA PRAIRIE 萊珀妮的藝術合作在巴塞爾藝術展邁阿密海灘展會獨家展出。

黑洞博物館 + 身體瀏覽器 Black Hole Museum + Body Browser

《身體，舞蹈與重力》表演實驗計劃源於 2016 年瑞士日內瓦歐洲核子研究組織藝術與科學倍速合作計劃，蘇文琪與西班牙天文物理學家迪亞歌·布拉斯 (Diego Blas) 的相遇與對話開始，想像身體如何從舞蹈 / 聲音 / 燈光的流動過程中感知天文學中抽象的重力。2019 年此計劃由美國實驗媒體和表演藝術中心支持，以藝術駐館為創作形式，邀請藝術團隊與館方技術團隊共同參與。2021 年藝術團隊延續計劃中結合虛擬實境與立

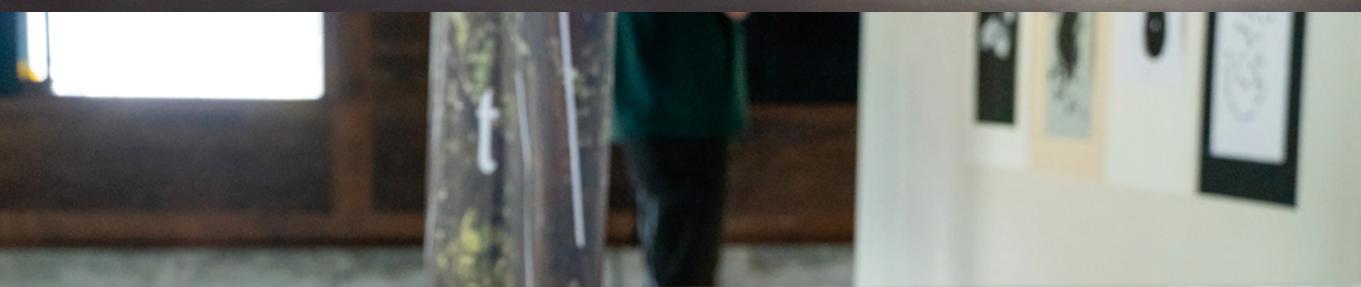
製作團隊名單

概念發想 / 工作坊規劃 | 蘇文琪
編舞 | 蘇文琪、涂立葦
舞者 | 涂立葦
聲音設計 / 音聲空間設計 / WFS 系統提供 | 吳秉聖
空間設計 | 張暉明
黑洞博物館 VR 影像設計 | 謝文毅
身體瀏覽器 VR 影像設計 | 黃郁傑
VR 技術系統整合 / 舞蹈動作捕捉 | 黃郁傑
科學創作夥伴 | 迪亞歌·布拉斯
創作排練助理 | 許海文
專案經理 | 羅尹如

C-LAB
臺灣聲響實驗室執行長 | 謝翠玉
企劃統籌 | 黃意芝
企劃執行 | 李樟
聲音工程 | 丁啟祐

製作單位 | YILAB 一當代舞團、臺灣當代文化實驗場
感謝單位 | 美國 EMPAC / Curtis R. Priem 實驗媒體和表演藝術中心

體聲場的表演模型，於臺灣聲響實驗室以《黑洞博物館 + 身體瀏覽器》兩件階段性作品探索 VR 時空中的表演特質。因應創作期間疫情下邊境控管與防疫警戒，團隊也試圖思考就虛擬實境中如何構思及轉譯身體表演，如何異地相遇。

參展藝術家

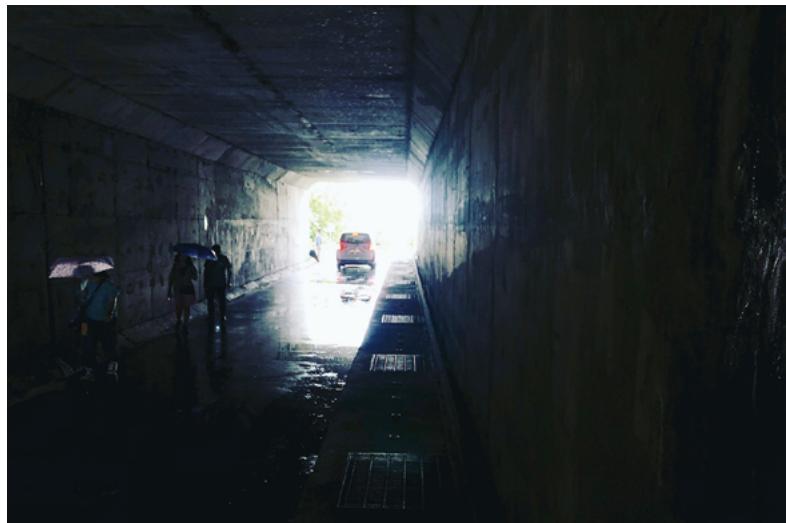
楊欽榮 Yang, Cin-Rong

研究地方聲音地景、文化田野調查與實驗性策展專案執行。2015 年於臺南創立推廣聲音地景的「目目文創」，將地區「聲音地景資料庫」以文化與創意置入國內外產業、學術交流與實驗性跨域策展，榮獲多項國際設計獎項 (PIN Design Award、IF Design Award、Japan Good Design Award)。期盼未來地方能透過「聲景」內涵，深入思考現在、過去與未來的生活、文化與資源體現的新感官。

聲隧之向
Trans.Time.Track

2023

形式 | 掃描鏡頭、紙、針筆、
聲音裝置

聚焦臺東的各式「隧道」，從隧道紀錄採集聲音，將游移空間與功能的動態存在成為一種穿梭、聆聽的聲景體驗。「隧」有地下、內化空間與通道的含義，透過生活、功能與自然的物理現象：隧

道—從目的方向的位移轉換 (Trans) 、到具有空間與時間擴充的背景文本 (Time) ，最終在無盡循環的去回之中刻化了聲景音軌 (Track) 。

「多物種的糾纏」

存在即關係，生命即網絡

在臺灣地處相對偏遠的臺東，不僅自然生態豐富，並擁有多元的族群，是一個自然與文化多元薈萃的交匯地，不過當前全球生態系統正面臨許多壓力，這些壓力彼此影響，威脅著地球的環境和生物多樣性。美國哲學家唐娜·哈洛威 (Donna J. Haraway) 在《物种相遇》中指出：「我們始終是在網絡中存活、死亡與共生的動物」，強調的是人類並非孤立存在，而是始終與其他物种、物质、科技與環境交織在一個複雜的網絡之中。

人類並不是宇宙的中心，也不該把自己當成萬物的主宰，我們只是這個多物种網絡中的一份子。在仍然保有豐富資源的臺東，似乎可以找到一個契機，讓我們有機會能在當前逐漸遭遇破壞的環境中，反思人類與其他物种的關係。2024年第五屆臺東聲音藝術節以「多物种的糾纏」為主題，希望透過聲音的多樣性與多层次的特性，以聲音為媒介促進地方文化與自然生態之間的多重對話與交織關係，並在與其他物种的相遇與回應中，朝向多物种共生的未來。也因此我們改變了過往藝術家短期駐館創作的形式，轉向更長期且深入的方式來進行藝術在地實踐。

這次邀請五位藝術家展開為期一年的駐地創作，深入臺東不同地景與文化脈絡之中，以聲音為媒介展開跨領域的探索與詮釋。澎葉生以南

橫公路海拔一千公尺的利稻部落為起點，跟著布農族獵人深入山林，採集在自然與傳統文化交會下回盪的聲響；吳思欽走進東海岸的阿美族部落，循著神話與傳說的線索，尋覓竹子在記憶中的聲音軌跡；王榆鈞穿梭於臺東巷弄間，錄製來自各地職人們的聲音，從訪談中感受創作的能量與土地的連結；楊欽榮則往返於綠島與蘭嶼，以海洋作為鏡面，從島外視角凝視 AI 如何回應不同島嶼的聲音風景；廖于萱則與卑南族利嘉林道巡守隊同行，從動物的視角重新思考人與非人的聽覺關係。並於藝術節期間舉辦了駐地創作論壇，分享他們在臺東的聲音採集與創作歷程，從人文、生態到地景等不同層面挖掘聲音的潛力，呈現他們獨特的創作視角。

2025年，我們延續前一年的主題「多物种的糾纏」，於臺東美術館舉辦聲音藝術展，呈現五位曾駐地臺東的藝術家的創作成果。此次展覽同時特別邀請來自香港與瑞士的聲音藝術家黃加頌與 Benjamin Ryser，展出他們於2024年在太魯閣砂卡礑部落駐村期間所創作的聲音錄像作品。展覽以跨領域、跨物种、跨地域的交織實踐為基礎，邀請觀眾重新思考人類、科技與自然環境之間的關係。我們相信，這些元素並非彼此對立，而是共同編織世界網絡的重要節點。透過聲音作為感知與連結的媒介，展覽嘗試開啟一種與萬物共生、共同感知與共同生成的對話與經驗。

Existence Implies Relationships; Life Is a Network

Relatively rural Taitung not only has a rich natural ecosystem but also a varied ethnic structure, making it a place of both natural and cultural diversity. However, as the global ecosystem reels from a variety of sources of stress that further influence each other, the earth's environment and biological diversity are being threatened. American philosopher Donna J. Haraway states in *When Species Meet* that we are animals that have always lived, died, and coexisted within a network. That is, humans by no means live independently; instead, they are part of a complex network including other species, non-living things, technology, and the environment.

Humans are not the center of the universe and should not view themselves as its master; we are merely one part of a multispecies network. In Taitung, where natural resources still abound, it seems we have the opportunity to reflect on the relationship between humanity and other species at this time when the environment is gradually being destroyed. The 2024 Taitung Sound Art Festival was themed as "The Entanglement of Multispecies." With the diversity of sound and its many features at different levels, we looked to promote dialogue and interwoven relationships between the local culture and natural ecosystem and to advance toward a future of coexistence as we encounter other species and see their responses. For this reason, we significantly lengthened the originally short-term residency of years past so that artists could go delve deeper into their work.

The residency was extended to a full year for five artists so that they could immerse themselves in Taitung's different soundscapes and cultural contexts, exploring and interpreting through their crossover art. Yannick Dauby began at the Indigenous community of Lidao, which sits at an elevation of about 1,000 meters on the

South Cross-island Highway. He recorded stories and dreams from Bunun children and elders, and wandered a while into the mountain forests. Wu Sih-Chin went to an Amis community on the east coast, following clues from mythology and legend and seeking traces of sound trajectories within the memory of bamboo. Yujun Wang traversed the lanes and alleys of Taitung to record the sounds of people in all kinds of occupations, being inspired with creative energy and connections to the land from interviews with locals. Noel Yang went to Green Island and Orchid Island, the sea as her mirror, viewing how AI responds to the soundscapes of these different islands. Liao Yu-Hsuan traveled with the Ligalin Road Patrol of the Puyuma community, rethinking the audial relationship between humans and non-humans from the perspective of animals. Also, there was a forum at which the artists shared their experiences of collecting sound and making art in Taitung while exploring the potential of sound from cultural, ecological, and soundscape perspectives, presenting their unique creative visions.

In 2025, the festival will continue with the 2024 theme, showing the work of five artists who have done residencies in Taitung. Also, Hong Kong artist Dorothy Wong Ka Chung and Swiss artist Benjamin Ryser will exhibit audio-visual pieces they made in 2024 while doing residencies in the Skadang community of the Truku people in Hualien. The exhibition is based on multiple domains, species, and regions to invite viewers to rethink the relationships between humanity, technology, and the natural environment. We believe that these three elements by no means need to be in opposition but are instead important nodes in the global network. With sound as the medium for perception and connection, the exhibition looks to initiate dialogue and experiences of jointly existing, perceiving, and creating with all other things in the world.

上：第五屆聲音藝術節主視覺
下：第六屆聲音藝術節主視覺

藝術家

吳思嶽 Sih-Chin Wu

1985 年出生於臺南。作品涵蓋雕塑、空間裝置、影像等多種形式，透過各種材料來編織其作品的敘述性，透過模型化的手段做為參照形式，製作出強調過程與敘述性的雕塑物件。主題常遊走在人類與自然、當代科技與古老技術、現實與神祕現象之間，建立一套詮釋方法，來開啟某種跨越時序、物種與真實性的想像及世界觀。近期創作轉向於人類、動物與自然之間的詮釋方法，在這多向的關係中展開人類意識形態的荒謬處境。

藝術家

張幼欣 Sayun Chang

畢業於美國哈特福大學哈特學院碩士班、國立台北藝術大學音樂系。熱衷於當代音樂、世界音樂和各類跨領域的創作與展演，同時致力於偏鄉學校的音樂推廣。曾受邀參與 Mostly Mozart Festival、臺灣國際藝術節等國際藝術節。2017 年入選美國國務院贊助的 OneBeat 國際音樂交流計畫。近年參與錄製「流光傳奇」等演奏類專輯，以及新北市美術館「體育課」之「徑」等演出之聲音設計。

關於竹

設定的作品形式為介於「雕塑」與「樂器」之間的物件，並結合自然素材的材料使用。研究內容是關於「竹子」的幾個面向探索，並限於東岸區域和特定文化的範圍內。大致分為三個項目，第一個是關於「麻荖漏事件」中，竹子在敘事中的角色與象徵性的轉換。第二是試圖

第五屆臺東聲音藝術節 | 創作研究計畫

從部分的原住民神話或祭儀中，來窺探人與竹的文化意義，但多會片面的關注在「擬人」的內容上。第三個部分則是關於竹樂器的見聞，內容主要是拜訪旮旯樂團所學習到的分享與心得紀錄，這些項目是以目前所想像的創作形式作為基礎所延伸的研究內容。

彈性與孔穴

Tension and Hollow

第六屆臺東聲音藝術節作品

藝術家 | 吳思嶽 Sih-Chin Wu × 張幼欣 Sayun Chang

媒材 | 竹子、苧麻、黃藤、木、鋁線、鋼繩、魚線、銅、鐵、石膏

尺寸 | 250*75*75cm

這是一件雕塑，也是樂器，由吳思嶽製作雕塑／樂器，張幼欣進行編曲及演奏。藝術家藉由材料與造型來回應東海岸的自然環境、族群與歷史，如同一幅縱觀「環境」與「敘事」的寫生，嘗試描繪出此域隱匿的地景性格。

作品的參照包含「竹子」於「麻荖漏事件」中

的符號意義、海岸地貌、族群文化等內容，衍生出雕塑的形制，成為能夠發出聲響的裝置，鳴奏山海體感的樂曲。所指涉的不僅是材料的物理特性，也隱喻了東海岸的自然性格與文化紋理，其聲響與造型的生成，不著重於再現單一敘事，而是透過材料與聲音的交織，揭示出此地複層而未竟的地景語彙。

藝術家

Yannick Dauby 澄葉生

1974 年出生於法國，在學期間主修具象音樂 (Concrete Music)，長於磁帶、類比合成，以及音響方面的探索。而在記錄自然人文聲響以外，澄葉生的聲音採集專長也用於聲音設計、音樂製作。集田野錄音師、聲音設計師、聲音藝術家、作曲家、實驗電影創作者於一身。

Harke! 關於萊霍森林 Mythago
歷程的幾句話

A Few Words about A Mythago
Process in Taitung

第五屆臺東聲音藝術節 | 創作研究計畫

《珊瑚如何思考》(How Corals Think) 創作計畫以聲音採集為媒介，溯源自海洋生物學，尤其是科學研究和環境保護行動。相較於陸地環境，海洋環境對人類的物理限制，使我們不易去認識它。然而，無論是從地球生命的發展脈絡，或是人類文明的想像，又或是時至今日因人類而出現的種種海洋環境衰竭問題，又在在顯示出從更多層面去探索、認識與感知海洋的迫切性。延續《珊瑚如何思考》的創作概念，澄葉生在臺東的聲音創作計畫以《Harke! 關於萊霍森林 Mythago 歷程的幾句話》為題，運用多物種民族誌的方法，將土壤作為第一人稱進行敘事。

骨恆久於羽

Bone Always Outlasts Feather

第六屆臺東聲音藝術節作品

形式 | 紀錄片

受訪者 | 臺東霧鹿國小利稻部落與霧鹿部落的孩子們、邱榮義主任、余國力

敘事者(旁白) | 林君昵、許雁婷、葉覓覓

翻譯 | 蔡宛璇、澎葉生

麥克風並非是種中性設備，而是一種可以攜至戶外的傳感器。它全然用於聲波的觀測，將刺激它的聲音轉化為相應的電子訊號。而如果長期被置於野外，遭受天候影響和侵蝕，它也可能會產生一些不被預期或不被期待的雜音。而關於創作《骨恆久於羽》的藝術家，可以說有許多相似之處。

這件影音創作，既是對動物聲音和一些鄰近布農族人所回憶的故事和夢境描述外，也可視為某種詮釋。同時，在利稻與霧鹿聚落上方環境的影響下，一系列心理故障發生了，並以虛構的神話形式出現。鬆散且時序錯置的影像帶著底片的顆粒感，伴隨話語、鳥鳴和低語，構成了有關森林、山及其居民的敘事之流。

藝術家

王榆鈞 Yujun Wang

音樂藝術家、電影配樂、劇場音樂及歌者，橫跨音樂、電影、劇場及表演等領域。近年關注實驗 聲響與文學而延展的「實驗詩性」、對話影像所擴延出的「多維聲像」空間、音樂聲響與歷史人文的「複聲關係」，及採集環境與人聲融合的「共振聲響」。

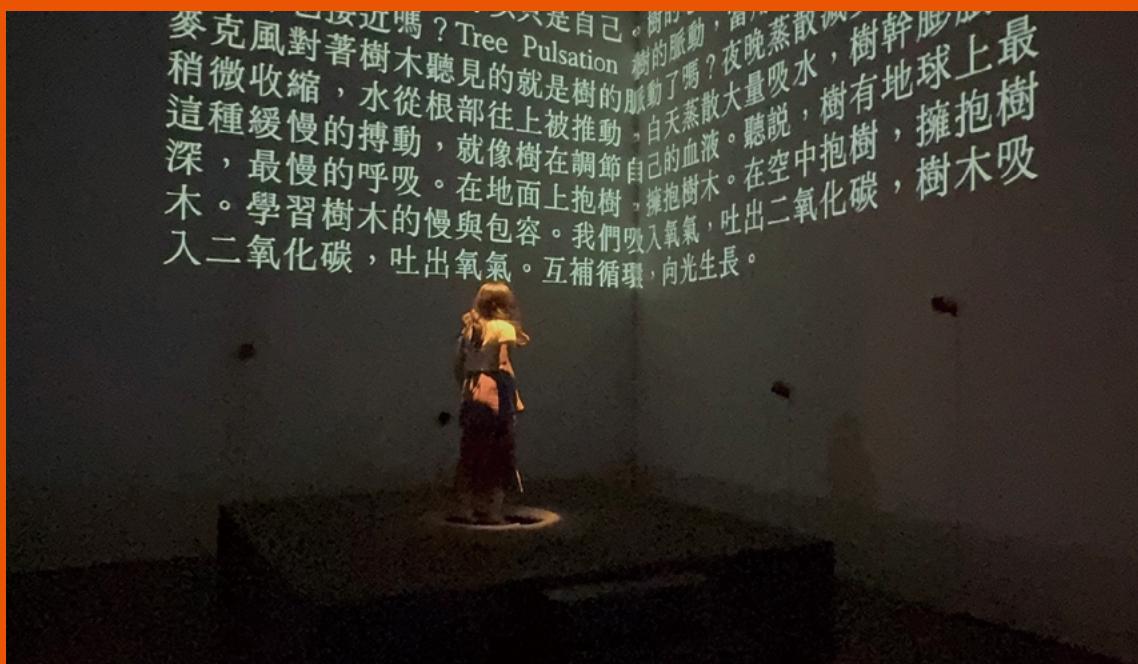
分子音樂實驗計劃 IV—麥克風的第三對象

Molecular Music Experimental Project IV
— The Microphone's Third Presence

第五屆臺東聲音藝術節 | 創作研究計畫

人生來而富有的獨特聲音，是做為與世界聯繫、對話、交流、發聲的媒介。聲音的質地、音頻、速度、節奏代表著一人最內在的性格，潛藏的特質、個性、脾氣、習慣，是否也象徵著生命歷程的累積？從每個人唱出的一段，再濃縮、提煉而成一個「點」！也許像是秀拉繪畫的點描

法：在一點一點一點的累積中，再以自身的精神意志去拼貼出一個作品，看似集體中又各異的人類學 / 某一種現象觀察？但並非隨心所欲的拼貼，而是仔細地去聆聽去挖掘在一段段聲音裡最具有靈光、最深刻的部分。

麥克風的第三對象—引力的聲場

第六屆臺東聲音藝術節作品

The Third Object of the Microphone —The Acoustic Field of Gravity

形式 | 雙頻道錄像聲音即時生成互動裝置：雙頻道同步投影、四聲道指向性喇叭、即時生成互動聲音裝置
影像設計 | 李國漢
互動程式設計 | 杜易昂
影像文字 | 王榆鈞

以聲音作為思考與感知的方法，探討人與場域之間的「引力」如何在行動中被生成，而非被動地接受。作品構築出一個由主體—場域—麥克風所形成的動態三角，其中「第三對象」即是進入裝置的身體。每一次起跳與落下的瞬間，透過感測與聲波轉化為低頻共振，使空間不再只是被動播放的載體，而成為由身體行為所驅動、持續被改寫的聲學場域。

作品關注「引力」如何在關係中被喚起，而非

地方對人的單向召喚。連續的彈跳行為導向一種內外雙向的聆聽：向外，傾聽地景與此刻的聲束；向內，感受心跳、呼吸、骨傳導與回彈的流動。身體生成聲音，聲音反照身體，聆聽成為自我與外在共振的實踐。展呈以單人入場與聚光方式進行，使感知專注於「跳躍—聆聽—書寫」的連動歷程。牆面投影以短句與提問交替，成為語意與心理的節拍，提供一個可被身體即時書寫的聲學結構。

藝術家

黃加頌 / Benjamin Ryser

黃加頌（1991，生於香港）及 Benjamin Ryser（1989，生於瑞士），在太魯閣族部落裡被族人稱呼 Qurug 及 Lowking。近年於歐洲、香港和臺灣居住和工作的藝術家組合，常以影像和聲音介入不同國家的在地社群。關注各地被遷移的群族，研究歸屬感、身份認同、想像的家鄉，以及與政治和歷史攸關的議題。近年作品常透過收集不同個體的故事，累積群體的城市記憶。

特定場域作品曾在香港街道、日落時威尼斯潟湖的船上、臺灣太魯閣國家公園的山中部落展出。曾與多間藝術館及機構合作，包括：M+、大館當代美術館、香港歌德學院、WMA（香港）；Kunst Halle Sankt Gallen、Kunstmuseum Thurgau（瑞士）；SomoS Arts（柏林）；臺北市立美術館、鳳甲美術館、立方計劃空間（臺灣）；Pro Helvetia（瑞士文化基金會）–The Swiss Arts Council in Venice（威尼斯）。

落石和鳥鳴 Rockfall and Birdsong

第六屆臺東聲音藝術節作品

形式 | 雙頻道錄像聲音裝置：錄像、彩色、2 頻道；聲音、4 聲道

臺灣 Taiwan 2025，此作品於《森人—太魯閣藝駐計劃》駐村期間開始策劃

計畫參與者 | Biyu Mopo、Bnu Pasang、伊祭達道 Iki Tadaw、Kcing Tadaw、Rimi Hijiyu、Simat Qurang、Yaya Huwat、Yuri Pasang、阿信 Ashin、剛從暑假回來的小朋友亮哥

翻譯 | Charlotte Lee

*由瑞士文化基金會支持 **prshelvetia**

2024 年 4 月 3 日上午 7 時 58 分，花蓮發生了芮氏規模 7.1 級的大地震。在太魯閣駐留期間，藝術家跟不同的太魯閣族人聊天時，很多人都會提起關於地震的經歷和所聽見的聲音。

其中，跟 Kcing 聊天時他半開玩笑說：「你們猜到底是那種動物可以在地震時存活下來？是小鳥！牠們在地震時就可以往天上飛。」於是藝術家嘗試了解更多太魯閣族山上關於飛鳥的個

人故事、家庭回憶，族人們在傾談的時候會用特別的手勢或身體去模仿雀鳥的聲音，同一時間在談到地震時族人們也會用身體和說話去模仿重述地震時的聲音。地震時在地上和身體恐懼的共鳴，與在地震中安然無恙的鳥鳴，我們怎樣在同一個身體和族群裡面對恐懼和希望？朋友說住在山上的人他們的身體就是一本書，每個人每一道傷痕都會有他們的故事。

藝術家

廖于萱 Liao Yu-Hsuan

對廖于萱而言，聲音藝術創作打開了原本從未思考過的聆聽角度、內容或方式，譬如生態裡的自然聲音。她更發現聲音的產生與消失，串連著時間、空間、環境變化，明顯地述說著人與自然的交界帶。自第四屆聲音藝術節開始，已經在臺東進行聲音採集的她，持續於第五屆進行駐地聲音採集與創作。

聲音田野及其後—民族誌與創作倫理背後的生產政治

**Field Recording and After
— The Politics of Production in Ethnography and Work Ethics**

第五屆臺東聲音藝術節 | 創作研究計畫

在限定地域 (site-specific) 為導向的創作摸索裡，這幾年于萱恰巧有機會思考 (至少) 兩種聲音創作取徑上的差異與倫理問題：一是文化人類學式，以聲音田野民族誌為基礎的聲音創作，優先關注在地脈絡的觀感 / 感官主體；二是當代藝術形式的音樂與聲音創作，更著重創作者個人對聲音的美學轉譯與再造技術。兩者在田野調查和紀錄上，時常會根據個人偏好、思考路徑和創作工具，而對聲音內容和田野錄音方

法有多元實驗的再現模式。然而這兩條不時互相混種和拒斥的路徑之間，藝術創作者處理聲音的立場與民族誌取徑仍有些微差異考量，也因此產生美學—倫理面向上的不同選擇，這便涉及聲音做為數據 (data of sound) 或媒介，如何被紀錄、使用並轉譯到什麼程度，以及如何以聲音雕塑出作為研究資料的可信度或創作美學上的意圖。

耳毛溯行圖 Earhair Tracing Map

第六屆臺東聲音藝術節作品

集聲筒共同創作 | 人逸器作 / 蔡世懷

媒材 | 陶土集聲筒、利嘉林道泥土、樹枝、檳榔葉、山豬骨與山羊骨、聲音裝置

《耳毛溯行圖》想邀請人類彎下腰，以動物的位置來聆聽利嘉林道裡人與環境的關係。這件作品透過以利嘉林道採集的泥土製作的集聲筒，與田野錄音而成的聲音裝置，來延伸林道的聲音記憶。

樹枝、落葉、鐵閘門、鎖鏈，骨頭與石頭，售

價與獵槍。山林物件轉化為體感的媒介，勞動、環保與文化傳統的矛盾纏繞並沒有走遠。或許交換耳朵是另一種反思人類本位的練習，就像動物的眼睛決定了自然中的色彩一樣，多物種的耳朵形構了自然的聲音樣貌，伏地的身體也為林道裡的故事劃出了界線。

藝術家

楊欽榮 Noel Yang

楊欽榮多年研究地方聲音地景、文化田野調查與實驗性策展專案執行。2021 年出版運用府城聲音地景為主題的《聲存指南》一書，透過「田野調查、聲音採集資料庫，資訊圖像化」推廣臺南城市聲音地景，進而連結保存與再生歷史文化景觀，開啟一個城市中的聲音精神。以「聲音地景」的概念與城市景觀，透過聲音途徑專門為旅者、生活體驗設計的聲音地景導覽書。自 2023 年第四屆聲音藝術節已經在臺東進行聲音採集的聲音藝術家楊欽榮，持續於第五屆進行駐地聲音採集與創作。

跳島中的未來實驗 — AI Soundscape 1.0

**Futuristic Experiments in Green Island and Orchid Island
— AI Soundscape 1.0**

第五屆臺東聲音藝術節 | 創作研究計畫

本次駐地研究挑選了臺東「蘭嶼」、「綠島」相對環境單純的點位，透過對於聲景的「現地收音採集」、「圖像轉譯創作」與「AI 模型訓練」，作為聲景與 AI 的未來趨勢實驗。在跳島聲景採集過程，主導性仍由「現場採集者」掌控，創作圖像連結了「人的經驗與記憶感官、轉譯詮釋」，最終再以 AI 資料庫的生成，創造了一種「人音智慧 (HRA / Human, Recording

equipment and AI)」的再現作品。AI 是各產業與科技運用的現在進行式，除了對於更具智慧的機械運作外，聲景內容的 AI 化，其實也開啟了更為複雜的數位內容的認定、價值範疇；在 1.0 的駐地實驗計畫中，先擋置有關道德與真偽內容判定的挑戰，不妨就以人類與人工智慧「共筆」的聲景採集創作，一起進入與聆聽不一樣的離島聲景。

千風島 Thousand-Wind Island

第六屆臺東聲音藝術節作品

媒材 | 植栽、微電腦與麥克風、環繞喇叭、布幔與紙物件（輸出品）
尺寸 | 60*60*120cm

以「千」為隱喻，一方面指涉 1000Hz—人耳最敏銳的中頻軸心；另一方面呼應遍佈蘭嶼、綠島礁岩「千年艾」植物在環海多風、部落避邪傳承之多重數量意義。1000Hz 不單是一個頻率，它是一道共感聲音的基準線：外島採集的人文環境、海邊浪濤與風聲多以低頻展現，而當我們選擇在 1000Hz 處收斂與共感，便像是為四面環海的島嶼風聲設定了一個「核心音」。

展覽將不同島嶼的聲景資料—浪花、潮汐、草叢、鳥鳴、人群—重新編織，以 AI (Artificial Intelligence) 聲響感應模組判別觀者不同頻率的吹氣、呼風，混合生成、喚起在 1000Hz 匯聚的核心聲景。

《千風島》即是一座由聲音、感知、AI 生成構築的島嶼，透過千年艾的迎風海潮為起點，開啟了環境與人為的演化敘事。

TAITUNG G G

聲 音 跨 域 演 出

市集

講 座

S

S

S S SOUND ART

P E R F O R M A N C E

M A R K E T

L E C T U R E

FESTIVAL

聲 音 跨 域 演 出

臺東聲音藝術節的「跨域演出」透過「聲音」為媒介，以音樂、肢體、影像、詩、劇場等具即興與實驗性的演出形式，讓觀眾在臺東美術館戶外草地廣場中體驗聲音的流動與共鳴。跨域演出不僅展現臺東豐富的自然與文化面貌，也成為連結人與環境、藝術與生活的重要實踐。

打破音樂即旋律的印象

第一屆臺東聲音藝術節 | 聲音跨域演出

2020.10.24 (六)、10.25 (日) 17:00–21:00

表演人員 節目

1 李世揚

林小楓 即興與實驗音樂 × 即興笛樂演奏家 × 植物信仰舞蹈手
白濟豪

2 戴開成

日本傳統曲藝形式的落語演出

3 張惠笙

巴賴 人聲與樂音的即興演出

4 幽法

王駝 樂團 × VJ 光影投射

5 楊雨樵

「千面之藍——世界海洋」民間諺言說藝術表演

6 黃大旺

日用品發出的聲音為主軸，疊加與留白的間歇佈置，製造出不可再現的
非線性瞬間

7 馬格拉海的改硬

真柄阿美族近代歌謠融合現代和聲與節奏，用新的編曲角度詮釋舊歌謠

8 李婉菁

ShikO2 ManBO

nINa Sky

葉澈

「靈異日常」電影裡的影音轉化成現場即時的視覺與聽覺感知

+加碼演出 謝皓成

太魯閣的魯奄音音樂有限公司 Rubaga Music 獵首笛演出

1	5
2	6
3	7
4	8

當代聲音藝術

第二屆臺東聲音藝術節 | 聲音跨域演出

2021.10.30 (六)、10.31 (日)、11.06 (六)、11.07 (日) 18:00–21:00

表演人員 節目

1	張雅淳	【彈月琴,談日子】月琴 × 唸歌
2	謝明諺 林華勁	【爵士與 Bossa Nova 經典之夜】薩克斯風、吉他
3	鍾玉鳳 謝杰廷	【蕩】琵琶 × 手風琴
4	楊雨樵 劉芳一	【聲熔質變——Anamorphosis & Anataxis】民間譚 × 電子混音
5	蘇瓦那 凡阿楚·卡勒夫灣	【島】弦樂 × 打擊
6	PuTaD 布妲菈： 漂流出口	融合森巴、阿美族古調、搖滾、amisbeat，形成了一道獨特的「巴美」音樂
7	Shwamp	【孤獨及內在的探索 solitude and inner exploration】電音 × DJ
8	潘巴奈 Gina 巴鵬璋	【身呼溪】實驗音樂 × 行為演出
9	才能有限公司	結合 Rastafari、台灣民俗、日本、非洲、印度、中南美與東歐、吉普賽等元素的雷鬼音樂實驗聲響
10	周美君 巴賴	回想大自然的聲響與探尋初衷原音的曲子
11	巴賴 Viktor Schramek	吟唱與音樂融合唯一的巴賴式風格 × 斯洛伐克打擊音樂家
12	幽法	融合民族與迷靈的電子樂團電音 × 人聲

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12

聲音與光影的顫動

第三屆臺東聲音藝術節 | 聲音跨域演出

2022.07.02 (六)、07.03 (日)、10.15 (六)、10.16 (日)

表演人員 節目

-
- 1 Syaman Macinanao
謝永泉 達悟族傳統、族語創作歌謡
-
- 2 斯馬里奧
任明信 吉他 × 行動詩
-
- 3 莊茵 Yin Chuang
小胡
阿猴
孟萱
范書雅
鍾孟君 【墨水 × 鑲嵌】實驗小劇場 × 水墨 × 現場音樂 × 即興
-
- 4 陳聖弘 Sun Chen 將有趣聲音或樂句以隨機編曲參數，作為即興音樂實驗
-
- 5 柔米 Zoomei 充滿個人風格的吉他演奏及詞曲創作，結合獨特的靈魂嗓音
-
- 6 睡後故事 SHGH 由吉他手孟萱、手風琴手黃婕、低音大提琴手李東熙組成，融世界音樂元素，試走實驗民謠路
-
- 7 曾伯豪 月琴 × 說書
-
- 8 郭明龍 (龍哥) 「後山吉他之神」稱號的龍哥，將阿美族式的生活幽默及人生智慧融入創作歌曲
-
- 9 落差草原 WWWW 汲取大自然與臺灣土地故事，風格結合詩歌、民謠、迷幻、部落感元素的實驗民謠樂團
-

1	3	
2	4	
5	6	
7	8	9

孕震帶的聲音

第四屆臺東聲音藝術節 | 聲音跨域演出

2023.10.07 (六)、10.08 (日)

表演人員 節目

- 1 Nigel Brown
張惠笙 【12 dog cycle 自製樂器與人聲】非傳統人聲發聲 × Nigel 改造手風琴演奏

2 戴開成
曾伯豪 【人之迷途】是曾伯豪與戴開成的落語 × 民謠 × 月琴演出，講述萬物要商討大地震之事，而人類上山開會卻遲到的路途

3 野東西
(Wild Thing) 創作靈感源自於生活觀察和體驗，並結合中英語、達悟族語等語言的搖滾樂團

4 Flyinsnow 飛雪
王駝 古箏 × 電子樂 × 投影，將音景結合電子聲響的即興演奏與 VJ 光影創作

5 那娜擊樂二重奏
(NanaFormosa) 由張育瑛與鄭雅心組成，原生於臺灣的女性專業擊樂演奏家

6 李婉菁
吳俊輝
王駝
林晏均
薛紹君
張鶴耀 【聲影儀式 The Ceremony of Sound and Visual】
聲樂 × 太鼓 × 舞蹈 × 影像

1	2
4	3
4	5
6	5

多物種間的相遇

第五屆臺東聲音藝術節 | 聲音跨域演出

2024.07.19 (六)、07.20 (日)

表演人員 節目

-
- 1 Agua Blue 配樂作曲家 Miogo 和吉他音樂人王柏翔成立的樂團，用樂音描述日常光影與聲響中的密語
-
- 2 徐嘉駿
郭箏 獨特風格的噪音實驗聲響結合與蘭嶼達悟族舞者郭箏現代舞演出
-
- 3 一公聲藝術 音樂與聲音藝術之創作、表演、與設計，現地木魚打擊，敲擊聲響使空間達到療癒平靜的氛圍
-
- 4 王榆鈞
駱思維 由細膩的影像創作者駱思維與推出最新專輯《靜寂寂》的聲音藝術家王榆鈞共同表演
-
- 5 牛角坑 三人編制樂團，打擊，吹管，撥弦樂器的合奏，各自以身體的感覺創作，再合一
-
- 6 瑪麗雅蘿
Mariana Savchenko 烏克蘭漢學家、音樂製作人、歌手、聲音藝術家和行為藝術家。創作涉及遷移和離散、全球化世界中認同危機、混合文化、後共產主義和轉型社會等主題
-
- 7 紀曉君 原住民卑南族女歌手，在臺灣流行樂以卑南語注入新聲，結合渾厚演唱實力、歌曲音樂性以及她所被孕育而生的部落文化
-

1	2
3	4
5	
6	7

多物種間的碰撞

第六屆臺東聲音藝術節 | 聲音跨域演出

2025.11.01 (六)

表演人員 節目

-
- 1 戴曉君 Sauljaljui
臺東大學音樂系
從月琴到吉他，戴曉君從環境關懷唱到人與人之間的連結，首度與臺東大學音樂系弦樂團的跨界演出
-
- 2 都蘭 3-8
新成軍的森巴鼓樂團首演，最小的成員只有十歲。富有律動感的節奏，充滿活力的感染力
-
- 3 Olmo 雨果
西班牙音樂人 Olmo 雨果探索生活的實驗音樂演出，演繹多首經典中文歌曲
-
- 4 江忻薇
Viktor Schramek
小提琴家江忻薇與樂手 Viktor Schramek 一人拉琴一人打鼓，聲音你來我往，像是戰舞般激昂，又像雙人舞一樣有進有退的即興演奏
-
- 5 不二擊聲音製造所
由樂手薛詠之、張漢恭透過多元樂器的層層堆疊與相互呼應，與舞者左涵潔、陳宜君的身體劇場融合擊樂演出
-

1	1
2	
3	4
4	
5	5

跨域音樂市集

由「教育部人文及社會科學知識跨界應用能力培育計畫」指導補助的「東臺灣飲食的文化觀察、批判與實踐：東大 'avuwan 灶咖的跨域創造」定期在人文學院灶空間，展開校園創意夜市集「一口灶夜市」，吸引非常多有創意的年輕人來參與，夜市攤位主要是由東大師生與臺東在地品牌共同組織。

本藝術節自 2020 年起即與國立臺東大學灶咖計畫合作，以「創意跨域音樂市集」為主題，搭配音樂會規劃市集活動。令人印象深刻的是，藝術節的市集除了參與攤商的在地特質外，也包含在視覺設計所展現出的、獨樹一格的臺東味，竹結構棚架來呼應整體的視覺風格，呈現屬於臺東美術館在這裡漂流而堅毅的移民性格，是臺東遊牧式的風格。

上：第一屆跨域音樂市集
中：第三屆跨域音樂市集
下：第五屆跨域音樂市集

專題講座

在臺灣，聲音藝術向來都是小眾的市場，但是在當代藝術發展的過程中聲音藝術卻是跨領域藝術中非常重要的範疇。為呈現「聲音」與「藝術」多元領域的結合，歷屆臺東聲音藝術節針對跨領域和聲音藝術的連結，或聲音藝術作品的探討，舉辦多場講座進行深入討論與交流。

2020 講座 | 聲海語嶼—「子與母最初的詩」創作及其他

出來共藝術：從影像探尋藝術家「生火」的過程

2020 臺東聲音藝術節專題講座

資深紀錄片導演陳芯宜談九零年代後到現在經過三十年的光景，臺灣實驗聲音藝術的發展。

陳芯宜作品跨足劇情片與紀錄片。其長時間紀錄臺灣劇場、舞蹈、聲音藝術等領域的藝術家，累積出細膩的觀察與詩意的影像。講座中也討論到訊息的傳遞，從過去的書信，現在逐漸轉換成螢

幕或新的技術形式傳承，若我們不再追求或是忘卻探討其意義，而僅是流於形式上的創新，那麼我們可能將迷失於其中。

2020.09.27 (日) 16:00–18:00 | 臺東美術館視聽室
講談人 | 陳芯宜導演、策展人張溥騰

聲海語嶼：「子與母最初的詩」創作及其它

2020 臺東聲音藝術節專題講座

藝術家蔡宛璇分享她音樂人詮釋詩文的歌謠創作、其聲音與文學跨域創作計畫，並透過作品導覽和討論認識當代聲音藝術之美。

其創作媒介從裝置、圖像、錄像和詩文著手，她的錄像創作受實驗電影啟發，呈現開放性的敘事空間或將風景轉變為內在活動的的折射，時而與詩作結合。2004 年起與聲音藝術工作者澎葉

生 (Yannick Dauby) 合作「拾景人」系列創作計劃，自此逐步探索創作空間的多元可能。2008 年兩人共同成立回看工作室，主要聚焦聲音藝術推廣、聲音作品出版、社群藝術等項目的策劃與實踐。

2020.10.25 (日) 13:10–15:10 | 臺東美術館大文創教室
講談人 | 藝術家蔡宛璇

聲音文化的策展：從立方計劃空間的經驗出發

2022 臺東聲音藝術節專題講座

策展人一職隨著時代與多元性展覽有所演變，與藝術家工作、成為多方之間橋樑……策展不僅將藝術家、作品匯聚於一地，同時將文化、體制和觀者角度納入考量。而聲音藝術也逐漸受到關注，從實驗聲響、噪音藝術、環境錄音……等，不

僅是播放出聲音，搭配著視覺達到另一層次與樣貌與多重感受。

2022.10.01 (六) 15:30–17:30 | 臺東美術館大文創教室
講談人 | 獨立策展人鄭慧華、聲響文化研究者羅悅全

原聲探索：那些被遺忘的歌聲

2022 臺東聲音藝術節專題講座

若有在聽歌，您目前聽的是什麼歌呢？那您知道所聽歌曲是何時發行？

有時在搜尋年代稍早的歌曲時，難以找尋最初版的原創者，而每首歌曲所能透露除了創作者心聲，同時能延伸出歌曲當年的歷史脈絡和。聆聽

歌曲不僅是感受其中氛圍，更能透過許多方式，建構出系統性並更加認識屬於這片土地、國家和民族的聲音。

2022.10.22 (六) 14:00–16:00 | 臺東美術館視聽室
講談人 | 臺灣流行音樂研究者徐睿楷

聲音藝術講座

2023 臺東聲音藝術節專題講座

若要策劃一場相關的展覽又該準備什麼？思考的面相跟視覺展覽哪裡不同？我們規劃了一場聚焦在聲音藝術策展實務的講座，邀請有豐富相關策展及執行專案經驗的馮馨，分享過往合作過的聲音藝術家們，是如何運用各種媒介來產

生 / 傳送聲音，讓聲音的聆聽有多重可能，且認為在聲音藝術領域中，所有感知都被觸發，才能完整的欣賞一件作品。

2023.10.21 (六) 14:00–15:30 | 臺東美術館小文創教室
講談人 | 策展人馮馨

音樂祭作為形式：「聲波薩滿」音樂祭的經驗分享

2024 臺東聲音藝術節專題講座

羅悅全以「聲波薩滿」音樂祭策展人身份，分享自 2020 年創辦此音樂祭至今的策劃與執行過程，從構思到實踐的各個環節，包括如何設計空間來支持不同形式的聲響表演，如何編排節目以強化觀眾的體驗，以及如何通過邀請跨界藝術

家參與，豐富音樂祭的藝術層次。探討音樂祭作為一種藝術形式的定位，以及他在當代藝術策展中的潛力與挑戰。

2024.10.26 (六) 09:20–10:30 | 臺東美術館大文創教室
講談人 | 聲響文化研究者羅悅全 主持人 | 卓淑敏

沖積扇上眾聲喧嘩——《沒口之河》中的多物議會

2024 臺東聲音藝術節專題講座

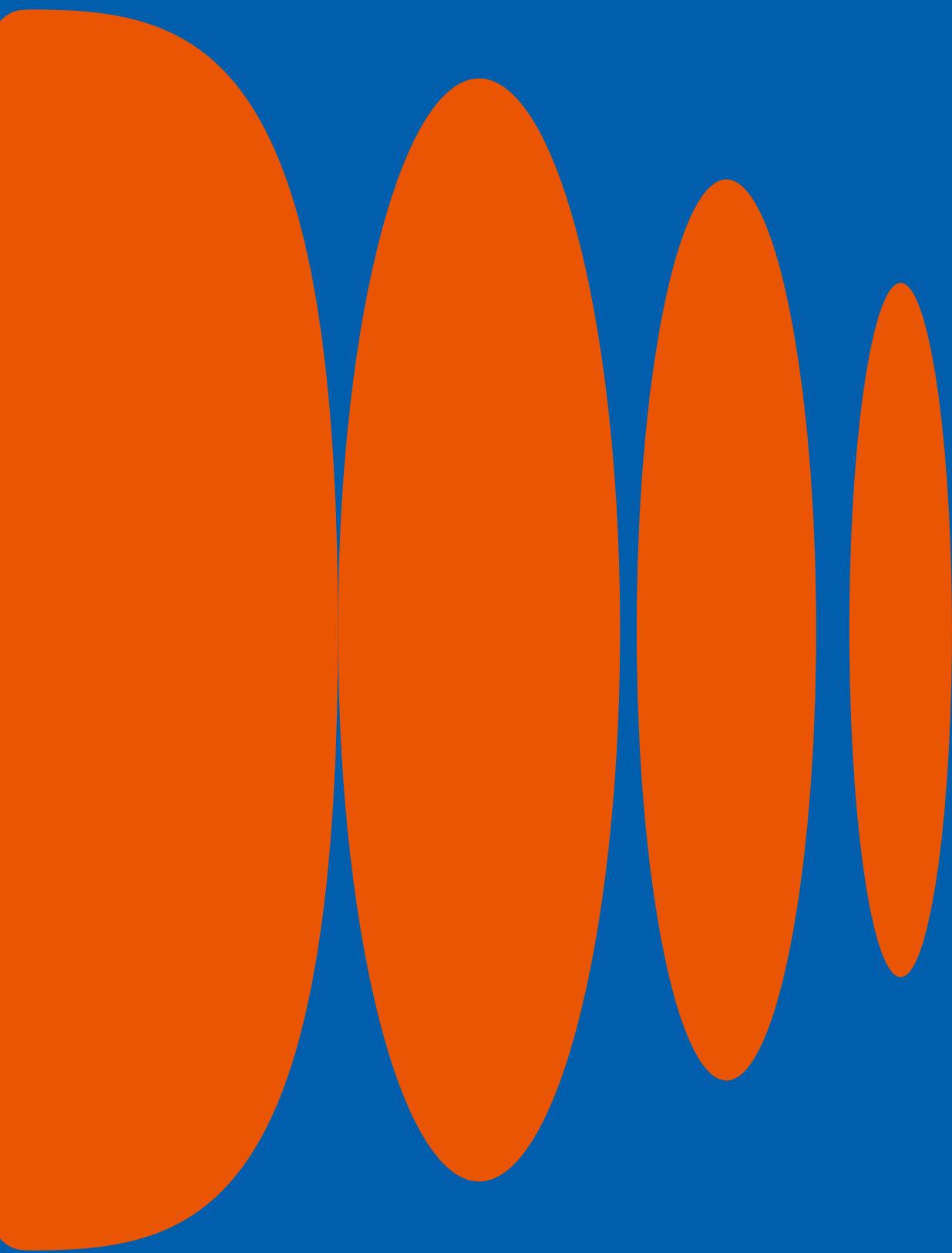
《沒口之河》為作者黃瀚嶼描寫臺灣東海岸的「知本濕地」認同，如何在社會運動的過程中，逐漸生成的散文作品。知本溪上下游，海岸線南北向，眾生往來的足跡，也宣示著超越地圖與國界的地方定位，這些話語，透過不同媒介的層層轉譯，展現了多樣自我的能動性，並動搖了空間、時間與認同的邊界。文學作品，作為媒介的一

環，鑲嵌在多元的敘事之中。若以哲學家 Bruno Latour 所提出的「物之議會」(The Parliament of Things) 來詮釋，或許記憶一切，思考並發出聲音的，正是濕地本身。

2024.10.26 (六) 10:30–11:40 | 臺東美術館大文創教室
講談人 | 黃瀚嶼 主持人 | 張溥騰

TAITUNG G G

S

S

S

S S SOUND ART

聲 音 工 作 坊 W O R K S H O P

FESTIVAL

耳朵借我去旅行 聲音工作坊

如果臺東是座大美術館，聲音藝術節即是帶領觀者穿越各式藩籬、以聽覺為指引，讓所有感官齊發的美感經驗。每年在駐地藝術家、或跨領域專家講者的帶領下，藉由工作坊形式讓觀眾、學員親身參與，創造豐富多樣的體驗。

從藝術教育的角度來說，如何聆聽來認識聲音的本質是很重要的事。從 2022 年開始藝術節團隊策劃「耳朵帶路」系列工作坊，讓身體貼近土地，從野地到城市，透過聲音為媒介重新認識我們身處的環境，並帶領民眾實地踏查來認識聲音藝術之美。

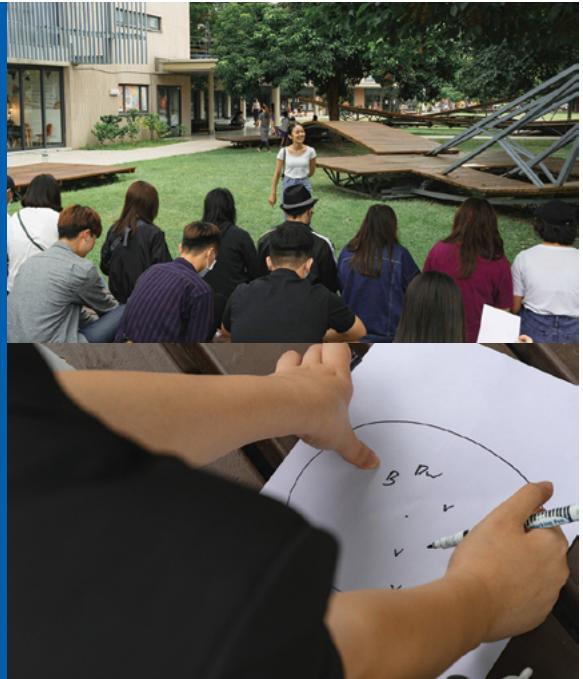
2020 年臺東聲音藝術節

聲音工作坊

練習打開耳朵 Tengilen !

聲音藝術家許雁婷帶領大家練習打開我們的耳朵，主動聆聽生活裡的聲音，探索日復一日的聲音場景，用不同的聆聽方式發掘擴延想像的可能，透過在臺東美術館散步，用不同的角度感受我們的日常。

2020.09.27 (六) | 臺東美術館內長廊工作坊
講師 | 許雁婷

認識聲音藝術工作坊

由美術館駐館藝術家 Nigel Brown 分享了在臺南老屋巷弄行走採集的聲音，當沒有畫面時，其他五感器官似乎敏銳度會被放大，加上專注「聆聽」，透過聲音的遠近及聲景的想像，練習判斷聲音採集的路線。Nigel 帶學員到戶外廣場，利用拍手聲或是人聲產生的回音，作了一連串聲音與空間感知的練習。

2020.10.18 (日) | 臺東美術館視聽教室
講師 | Nigel Brown

2021 年臺東聲音藝術節

當嘴巴在材質中傳導

駐館聲音藝術家洪梓倪從日常生活中，聆聽周遭環境並與其互動，練習探索聲音從不同媒介傳導出來時會有什麼特質？藝術家藉由如共振喇叭讓學員分組，錄製觀察到的聲音、選擇要傳導的材質進行播放，當聽到傳導出的聲音後，結果令人驚艷。

2021.10.03 (日) | 臺東美術館野室珈琲
講師 | 洪梓倪

聲音工作坊

聲音消失了？

邀請學員準備一個腦海中的聲音 / 記憶中的聲音，透過口述形容或繪圖，將這個聲音的質地、樣貌、形狀。藝術家利用自然材質的敲擊，取代言語的引導，讓學員自行捕捉腦海的聲音，並透過在美術館場域的移動、音景變化，將記憶深處的聲音畫出來，體驗「聲音記憶」與自己的關係。

2021.10.23 (六) | 臺東美術館野室珈琲
講師 | 鄭琬蒨

2022 年臺東聲音藝術節

跟著追蹤師感知隱形的山林

由擁有國際追蹤師執照的魯凱族獵人羅安聖帶領。一旦走進森林，視覺定義都是參考，反而要啟動聽覺，才能感知野地的動靜。

2022.07.09 (六) | 歷坵部落山林
講師 | 羅安聖

傾聽溪流的生命歷程

講師汪仁傑主要從事野外生態調查及環境教育，過著一部分的漁獵採集生活。因為溪流連結了山與海，乘載著萬物的存續，供養人類民生、灌溉與工業需求，工作坊透過傾聽、親近貫穿台東平原的太平溪；認識這條溪流不同的樣貌，並思索我們與溪流、自然萬物的關係。

2022.08.06 (六) | 太平溪
講師 | 汪仁傑

聲音工作坊

城市聲景漫漫聽

講師楊欽榮多年研究地方聲音地景、文化田野調查與實驗性策展專案執行。

在此場聲音體驗旅行中，鐵花藝術村為場域多元、地形起伏大，具有歷史與創新的共融場域，重新以「聆聽」認識環境，並透過紀錄、轉化與創作，成為一種感官紀錄與紀念。

2022.09.17 (六) | 臺東鐵道藝術村
講師 | 楊欽榮

島嶼的氣息聲音與肢體

由音樂創作者蘇瓦那與肢體創作者董桂汝，帶領大家進駐東海岸的大自然場域中，以各種不同的方式收集「聲音」、感受不同的「聽見」，探索的內在與外在的風景，創作成歌，以身體歡唱，與自然歡慶。

2022.10.10 (一) | 都蘭觀海平臺
講師 | 蘇瓦那、董桂汝

2023 年臺東聲音藝術節

夜觀青蛙

由兩棲類動物保育協會方正儀老師，及永安社區發展協會負責玉龍泉步道維護的廖正忠老師帶領工作坊。辨別方式除了透過體型、蛙種獨特的聲音外，還可以透過腿部的網紋和斑點，以及身上的中線、皮膚的粗糙等細節來識別，以多種體感來加深對於蛙種的印象。

2023.08.15 (二) | 鹿野鄉永安村玉龍泉步道
講師 | 方正儀、廖正忠

鯉魚山漫遊者

由再拒劇團的黃思農、陳雅柔與羅尹如三位講師，帶領學員們示範漫遊者劇場的執行方式，以漸進式解說並拆解製作過程，學員們透過不同訴說人稱、觀察視角，由理性與感性交織而成，並由學員們帶領大家行走所選定路線、介紹文本，從中發現學員們撰寫並錄製出各自對生活情感、經歷，而營造出的氛圍和用詞都別具風味與特色。

2023.09.17 (日) | 鯉魚山
講師 | 黃思農、陳雅柔、羅尹如

用耳朵 Revisit 臺東美術館

引導這場工作坊的是寶桑國中的同學。一開始由學生們以分組的方式帶領觀眾閉上眼睛聆聽一則則聲音故事；這些故事是由原型樂園的兩位講師自六月起陪伴同學，從訪談、主客觀書寫到使用收音麥克風、剪輯音檔等所累積而成的故事。聽完故事後，透過問答及肢體互動，以行動加深對於聲音故事的記憶。最終，每則聲音故事的代表形象與參與學員名字，被垂吊在美術館樹下的雨傘結構下，散佈於整個園區內。

2023.10.22 (日) | 臺東美術館
講師 | 賀幼穎、蕭於勤
協作合創 | 楊惠如、張伶宇

聲音工作坊

尋鳥聲景

帶領學員到知本濕地賞鳥，為免打擾部落，邀請荒野協會蘇雅婷帶領大家向卡大地部落的祖靈敬告，並簡述關於這片土地的歷史與環境。鄭育慧老師沿路解說鳥的聲帶構造、外觀特徵，與四季在此出現的候鳥、滯留鳥和當日所見的鳥種。尋鳥的過程最主力的五官是耳朵，當有聲音傳來，像是用手機放大圖片般，在內心仔細把聽見的聲音分類。

2023.10.29 (日) | 知本溼地
講師 | 鄭育慧

2024 年臺東聲音藝術節

聲音工作坊

耳朵帶路工作坊一：當空白再發聲——尋找詩的身體和身體的詩

詩人吳俞萱引領大家閉上眼睛，以周圍景色來做自我介紹，每個人闡述的停頓「空白」，便由海風、浪潮、人聲與鳥鳴補上。透過印在透明片的詩句，引導我們觀察物件與物件之間的空間與顏色，「詩是隨處都可以發生的，我們發現本來存在於此的東西」。

2024.08.25 (日) | 杉原灣 講師 | 吳俞萱

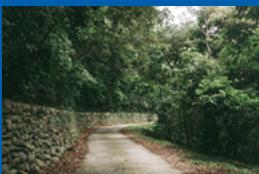
耳朵帶路工作坊二：聽，溪水在說…？——和森林裡的溪流聊聊天

溪流是陸地上生命的泉源，自然老師汪仁傑帶領學員走踏野溪，傾聽野溪生命的律動。

2024.09.14 (六) | 太平溪 講師 | 汪仁傑

耳朵帶路工作坊三：『來．瀨．籟』～咱耶屏東路？

知本溼地是野生動物的樂園，更是臺灣東部最重要的候鳥棲息地，生態研究導覽員呂縉宇帶領學員近距離觀察濕地裡的多物種的生命如何共榮共生。

2024.09.25 (日) | 知本林道 講師 | 呂縉宇

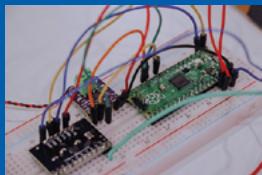
聲音製造工作坊一：Datok 口簧琴製作——阿美族古老琴音

楊宗瑋是環境運動的先鋒也是臺東重要的生態保育者，近年學習口簧琴製作技術，並推廣從生活中取材的生活智慧，帶領學員製作傳統竹製口簧琴的技藝。

2024.08.11 (日) | 臺東美術館大文創教室 講師 | 楊宗瑋

聲音製造工作坊二：DIY 感壓聲音模組——讓你的娃娃會說話

由跨領域電音製作人杜易昂帶領，學員自備一個洋娃娃與電腦，在課程中學習電子感測器元件與應用：i2s 聲音模組 + 觸碰感測模組 mpr121 + 壓力感測器的材料與製作，以及基礎 circuitpython 語言，結束後每人可以帶回家一組 raspberry pi pico 的聲音感測模組。

2024.09.03 (二) | 臺東美術館小文創教室 講師 | 杜易昂

聲音製造工作坊三：與鳥共鳴，山林裡優雅的回聲——鳥笛製作

陳恭誠進入陶藝領域 20 餘年，始終用心在生活器物的製作上，多年來默默在臺東縱谷山上工作室，持續深入研究徜徉在陶藝的世界裡。

2024.10.05 (六) | TTICC 一樓園區 A8 高溫實驗室 講師 | 陳恭誠

聲音漫遊工作坊一：你有耳毛但我沒有——利嘉林道的多物種聽覺

聲音研究暨創作者廖于萱，主要研究為臺灣生態音樂學、聲音文化研究、聲景詩、聲音的多物種民族誌等。創作則關注自然、科技、歷史與聲音藝術的接觸帶，探索人如何在聲響的多重再製中，形聲出跨物種、跨體系流動的觸覺結構與感官過程。

2024.08.03 (六) | 利嘉林道 講師 | 廖于萱

聲音漫遊工作坊二：自由的物件即興——從物件即興中聆聽他人與自身

鄭琬蒨擅於透過野地錄音素材、與物件聲響裝置與電子合成音的組合，改變聽者對於聲音的想像。創作主題圍繞在長者族群、社會事件、文化觀察、記憶和聲音的感知性。聲音工作坊由聲音認識及戶外聲音採集，帶領樂齡學員走入未曾有過的聲音情境。

2024.09.01 (日) | 臺東美術館小文創教室 講師 | 鄭琬蒨

2025 年臺東聲音藝術節

耳朵帶路工作坊：攀上樹冠聽見風的呢喃——在樹上練習傾聽

在專業的攀樹設備與知識下，深入瞭解樹木的生長環境與狀態、貼近觀察樹木的機理與氣息，並在安全環境中，練習傾聽屬於樹冠層的聲音，也學會尊重並與自然對話。

2025.11.14 (五) | 臺東森林公園 講師 | 李潛龍

耳朵帶路工作坊：傾聽海洋的節奏——以聽覺出發，回到身體與土地

以聽覺為起點的身體創作實驗，聲音如何引導動身體在環境中建構與解構。透過靜聽與空間聽覺探索，重新理解聽見成為訊號的來源。聲音如何進入動作與結構，身體接收聲音，與聲音互動、產生節奏與動能。從海洋地景到創作現場，進入具特性之自然地景，讓場域成為共創者。

2025.11.15 (六) | 都蘭觀海平臺 講師 | 董桂汝

聲音製造工作坊： 萬物有聲，家與土地的迴聲與影子——透過聲音和影像探索家的記憶

家對我們各人有著不同的意義，在工作坊中，以聲音和影像為媒介來探索我們各人關於家的故事和感知。借助聲音和影像去發掘以新的角度去敘述自己的故事，同時也學習聆聽他人的故事和家族歷史。以學員帶來的聲音、相片和故事為起點，以影像重構和簡單聲音剪接去想像和敘述我們與家、與各人、與土地的連結。

2025.11.16 (日) | TTICC 臺東縣原住民文化創意產業聚落
講師 | 黃加頌、Benjamin Ryser

聲音工作坊

聲音製造工作坊：雨落之聲——雨聲棒製作

雨聲棒又名雨笙、雨棍，原為南美洲原住民用來祈雨的古老法器。原住民將仙人掌的針刺反敲入乾燥仙人掌幹內，然後再灌入小豆子，小豆子在針刺中彈跳的聲音，如同下雨，只要舞動雨棍，就可以召喚風雨、避開旱災。本課程採用竹筒製作，不同材料與製作方式將會發出不同的聲音。

2025.11.23 (日) | 臺東美術館大文創教室 講師 | 楊宗璋

耳朵帶路工作坊：聲音落在指尖——口簧琴與雨聲棒共奏

楊宗璋工作坊學員，攜帶雨聲棒接續參與這場活動，並與梅怡凡、林虹穎彈奏的口簧琴共奏，講師將攜帶其他國家口簧琴教員口簧琴如何彈奏。

2025.11.23 (日) | 臺東美術館 戶外大草地
講師 | 梅怡凡、林虹穎

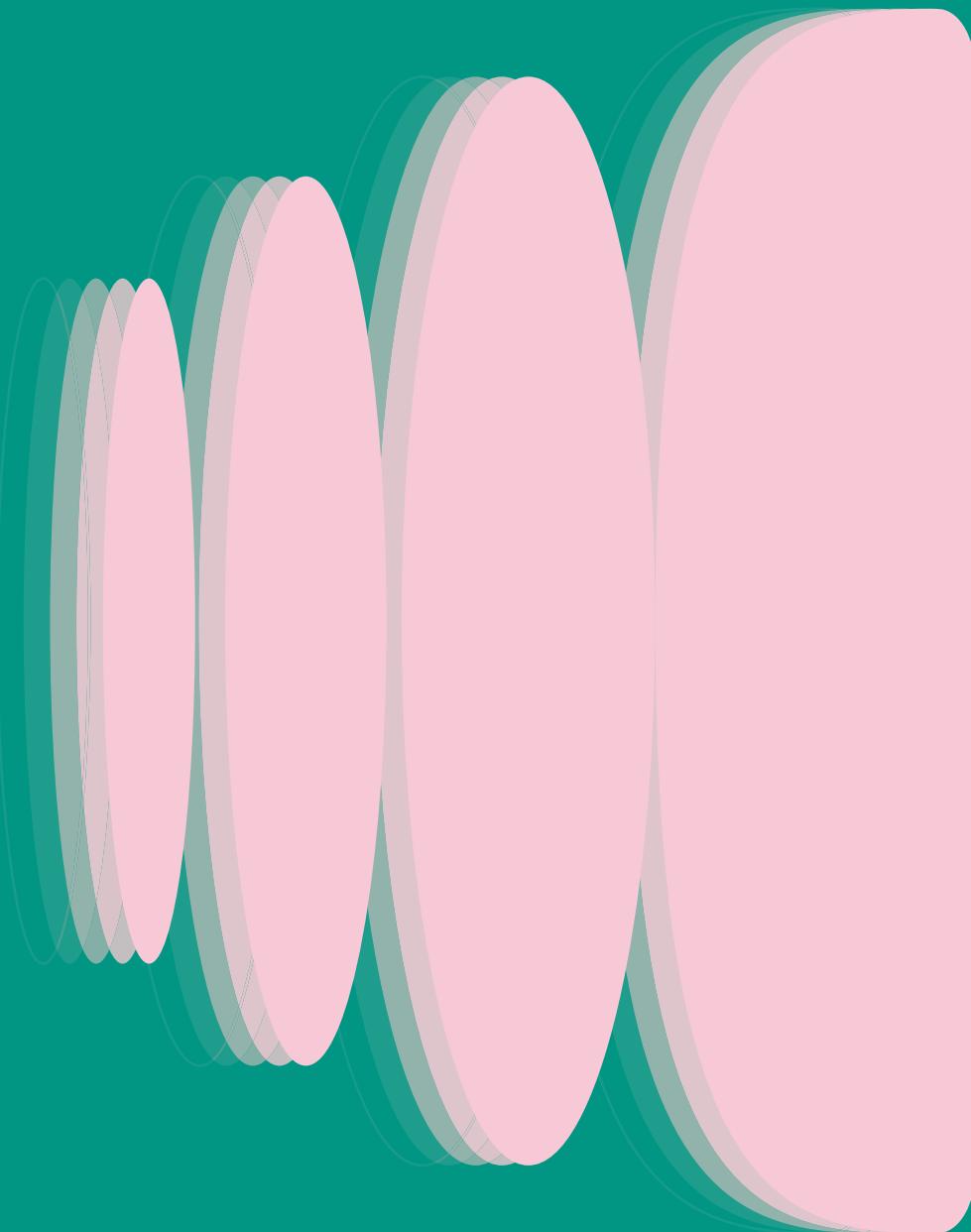
聲音製造工作坊：火與鐵的交會——聽見火光下的鏗鏘聲

在專業師父帶領下，學習基本的刀具知識與製作流程，從選材、加熱、鍛打、修整、熱處理、打磨及安裝刀柄，完整的製刀過程、感受火爐帶來的熱氣，反傾聽錘擊時金屬回彈的聲響與觸感來判斷刀具是否成功。而刀具在手掌中逐漸成形，不僅是認識刀具生產過程，更是鐵與火、感官之間的碰撞。

2025.11.24 (一) | 小鐵匠工廠 講師 | 林奕帆

TAITUNG G G

臺 東 聲 音 採 集

S

S

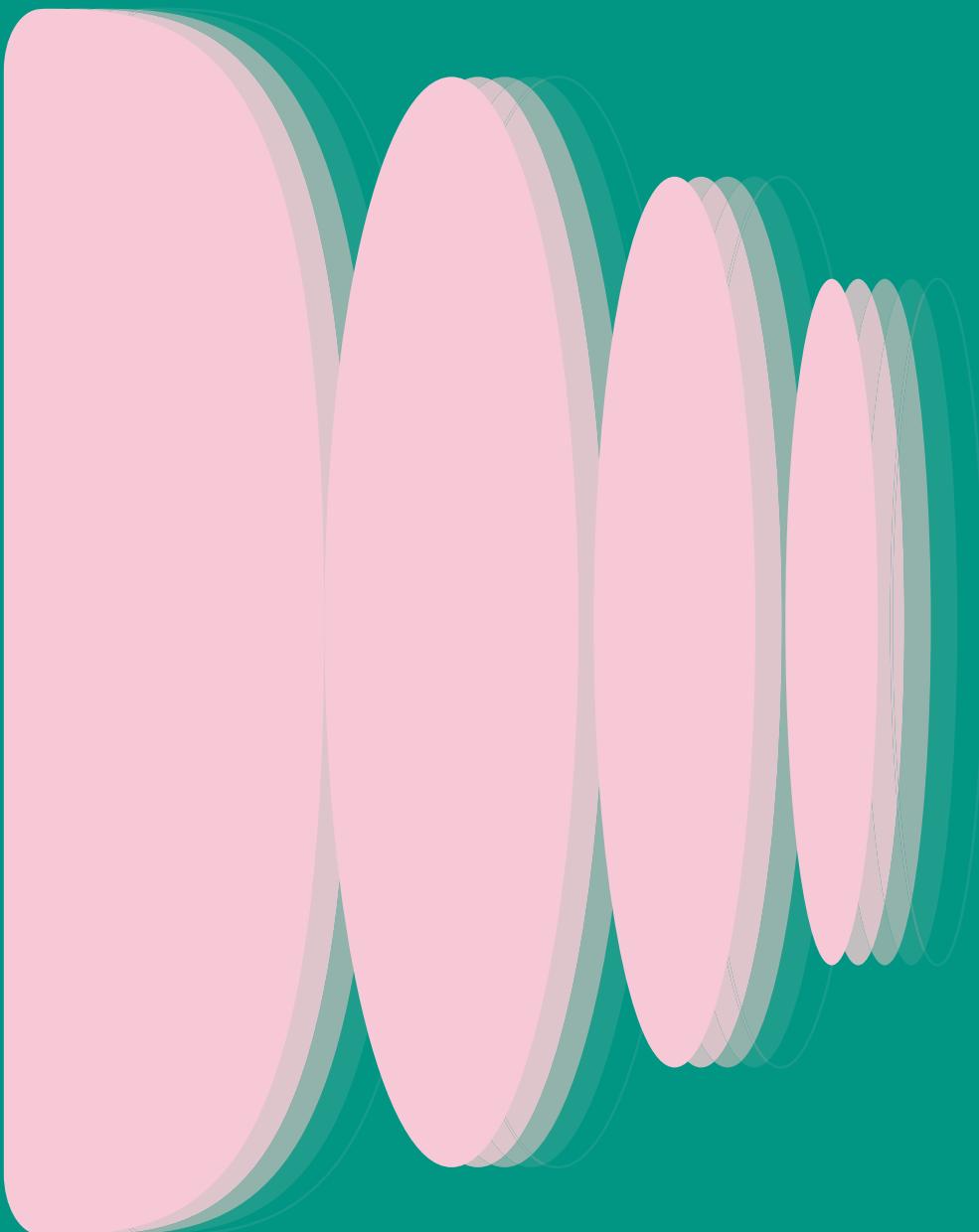
S

S S SOUND ART

TAITUNG

FIELD

RECORDING

FESTIVAL

臺東聲音採集資料庫

北回歸線穿越的臺灣，讓臺東縣地處在熱帶與亞熱帶交界帶上，面對遼闊的太平洋有著黑潮暖洋流帶來豐沛雨量，形成熱帶季風氣候，而保有相當豐富的自然資源與生物多樣性。臺東因為交通不便加上現代化時間進程較晚，讓境內保有多處的自然文化保留區，不僅自然生態的豐富，而且在族群結構上除了原本定居於此的原住民外，也有很多來自各地移居的新住民，讓臺東成為一個自然與文化多元薈萃的交遇地。聲音自 2023 年開始，以進行臺東地區現地聲音採集，邀請藝術家田野錄音並記錄屬於臺東的聲音，並預計著手臺東聲音資料庫建置。

「聲音地景」(Soundscape) 意指生活空間中看不見卻無處不在的各種聲響，除了包圍當時人們的聽覺感官，更是記憶、生活與文化的重要組成。加拿大作曲家莫瑞·薛佛 (R. Murray Schafer)「世界音景計畫」(World Soundscape Project)，開啟了城市與鄉村空間中聲音的紀錄與意義的闡

述，聲音地景包含了的環境聲音，記憶、意像、文化及社會的種種聲響都在其中，而聲音地景的紀錄與分析則引動著截然不同的感官記憶與歷史想像。

而音景建構有趣之處，就在於聲音與時空環境間的緊密連結。一旦環境產生了質變，聲音也將必然隨之改變。因此，從啟動臺東聲音資料庫的每一次採集，不僅是藝術家投入創作的素材，也同步建立了專屬的聲音資料庫。一步步紀錄關於臺東的有趣發現，更希望未來透過這些採集，人們將得以聽見環境與時空的故事，因此一個易用與公開的網路介面是聲音資料庫的核心。我們將透過聲音地圖介面，讓大家瀏覽與聆聽臺東這塊土地上生活環境多樣的聲音狀態。本計畫預計規劃臺東聲音資料庫的持續性記錄，建立一個臺東專屬的聲音資料庫。未來當聲音地景的概念逐漸普及之後，臺東音景的保存者能從藝術家更無限拓展到臺東的各個角落、族群、生物，保存下一切屬於臺東不經改造、修飾的當下，讓「聽見各種聲音」的共生共存成為可能。

臺東聲音資料庫

2023 / 2024 年臺東聲音藝術節

臺 東 聲 音 採 集

自 2023 年起連續兩年邀請聲音藝術家廖于萱、楊欽榮以耳朵觀察臺東地景，所得成果會上傳到臺東專屬聲音資料庫及全球聲音資料地圖 aporee 系統中，讓每一次採集都能留下時空的記憶。

藝術家

楊欽榮

循著第四屆藝術節「隱沒的孕震帶 / The Seismogenic Zone of Subduction」主題。藝術家在臺東漫走，尋覓隱沒在地平線以下的線索，選擇將尺度放在各種隧道之上，是楊欽榮對「隱沒」的覺知，也是他對臺東的主觀連結。在採集聲音的過程中，他走過臺東各種形式的隧道，森林公園花架隧道、卑南綠色隧道、龍田綠色隧道、小馬隧道、金崙隧道……等，隻身拿著聲音器，踏在平常不會隨意進入的隧道進行收音。

第五屆則以「跳島中的未來實驗」為概念，選擇蘭嶼、綠島相對環境單純的點位，透過對聲景的現地收音採集、圖像轉譯創作與 AI 模型訓練，作為聲景與 AI 未來趨勢實驗。在跳島聲景採集過程中，主導性仍由現場採集者掌控，創作圖像連結了人的經驗與記憶感官、轉譯詮釋，最終在以 AI 資料庫的生成，創造了一種「人音智慧 (HRA / Human, Recording equipment and AI) 的再現作品。

藝術家

廖于萱

聲音研究者廖于萱十幾年前環島旅行時，第一次在臺東鯉魚山腳下的四合院裡聽見阿美族老人家吟唱古謠的記憶，那是她第一次現場聆聽古謠，如此日常、如此優美、也如此深刻。因此，「馬蘭部落」與「鯉魚山」成為她在第四屆研究背景下採集的方向，鯉魚山寺廟院內的蝙蝠群、利吉惡地斷橋下的燕子洞、森林公園裡的青蛙鳴叫、卑南溪出海口、馬蘭部落旁的貓山等，幾處文史上對馬蘭部落而言較為重要的生活據點成了第四屆聲音採集的所在地。

第五屆藝術家以利嘉部落為駐村地點，從個人採集經驗的三個向度：創作取徑差異、聲音空間中的體感，以及自然環境錄音背後對等待、垂直與黑暗的經驗思考，作為以民族誌與創作倫理背後的生產政治之探討。

2025 年臺東聲音藝術節

臺東聲音採集

藝術家

吳蒙惠

Vikung Ruljadeng

1996 年起與張震嶽組 Free9 樂團，1997 年進入魔岩唱片擔任 Bass 手，後與阿嶽轉入本色音樂擔任樂手及製作人，製作的專輯無數。2015 年返鄉（屏東）後潛心學習，2018 年成立無虞音樂工作室，致力於推廣原住民族傳統文化古謠和華語流行音樂創作。學習古謠、母語、山林知識、部落生活文化，且結合流行音樂的元素創作，並培養新生代音樂人、樂團，鼓勵原創音樂和族語創作。

吳蒙惠到臺東進行聲音採集，錄下了大武海邊消波塊間隙的風浪聲、舊樟原橋周圍的蟲鳴、八仙洞石壁裡的回聲，路徑往縱谷到了利吉惡地、關山和池上。他使用具有防風罩的錄音設備，模擬人耳聽見的聲音，透過左右聲道的變化，建構出空間感與時間上的流逝。在每一個停留點會觀察四周聲源並聆聽風的來向，再細膩地微調設備的位置和面向。

聲音敘事影展

S

S

S

S SOUND ART

SOUND

NARRATIVE

FILM

FESTIVAL

FESTIVAL

那些消失的與被消失

2021 年 聲 音 藝 術 節 影 展

影展策展人 | 鍾適芳

如何留存時間與記憶？是這個影像單元的提問，以一個聲影現場展演，五部風格各異的紀錄影像，引領觀眾在時間、空間、記憶的旅路上，穿越、停駐，找尋各自的答案。

影像單元遊「黑白鄧南光」一個音聲追逐時代影像的現場展演，揭開聲影序幕。黑白無聲的歷史，錯疊現場空間與即興聲響，年輕爵士樂人與鄧南光先生，在新建築起的聲光中，跨時代、跨世代交談，觀眾也從當下被推進奇幻的時間廊道。

五部紀錄影像分做兩個軌道《撿風景》與《被消失》行進。「撿風景」是兩段穿越國境的火車之旅。火車搖晃中，時間產生新的度量，狹小車廂聚散的光影，細瑣或震耳的聲響，結為新的敘事線索，隨著旅客上下，千頭萬緒、零碎漂落，同行者須細心撿拾。

「被消失」關於記憶、歷史與身份的隱蔽。當建築與地景不再，黏附記憶的物件被淹滅，時間的向度失靈，歷史如何被記載？三部影片分別從消失的歷史、迫遷與逃逸，展開關於記憶與身份的追索。

黑白鄧南光 Deng Nan-guang in B&W

2021.10.30 (六) 14:30–16:30

臺東美術館大文創教室

講座與談人 | 影展策展人 鍾適芳、謝明諺、林華勁

《黑白鄧南光》，邀請爵士樂人謝明諺、林穎達以現場即興演出。

鄧南光，臺灣早期使用 8mm 影片拍攝家庭電影的攝影先驅，留下了 1930–1940 年代珍貴的臺灣庶民生活及歷史檔案。

《黑白鄧南光》是一個歷史影像與即興音樂的計畫，由鍾適芳為「2016 當代敘事影展」策劃

並做影像編輯，邀請爵士樂人謝明諺、林穎達以現場即興，重構影像與聲音的關係，引領新的聆聽 / 觀看的路徑。該計畫於 2016 年首演，當年精彩的現場錄音已由比利時 Off Record 出版。本次聲音藝術節的開幕演出，由謝明諺與林華勁搭檔。

鐵道撿風景 Railway Sleepers

2021.10.31 (日) 13:00–15:00

臺東美術館大文創教室

講座與談人 | 影展策展人 鍾適芳、
導演 薩波·齊嘉索潘

泰國 | 2016 | 彩色 | 102 min
導演 | 薩波·齊嘉索潘 Sompot Chidgasornpongse

零碎的話語、腳步的挪移、沈靜的凝視、眼神的交會、端正或歪斜地坐躺，以及一幕幕呼嘯而過的地景……載著旅客的火車由北往南行進，窗裡窗外的風景如幻燈片般徐徐播放。本片歷時八年拍攝，將變幻莫測的泰國，濃縮在一節節的車廂

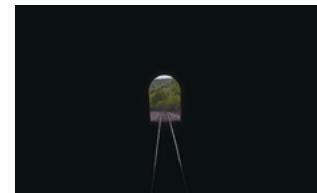
裡，再帶著觀眾展開兩天兩夜的旅程。當攝影機伴隨著車廂擺動的節奏運轉，在時間的流動中出泰國人民與鐵道無法分割的生命，以及在睜眼閉眼間朦朧看見的，魔幻而迷人的日常風景。

離線列車 No Data Plan

2021.10.31 (日) 15:00–17:00 | 臺東美術館大文創教室
講座與談人 | 影展策展人 鍾適芳、雷震卿

菲律賓、美國 | 2018 | 彩色 | 70 min
導演 | 米可·瑞維雷薩 Miko Revarez

多年來，他與菲律賓裔母親已將躲藏視為日常，在美國的移民法律規範下，導演是一位「沒有身份」的移民者。他跳上火車，記錄自己一路從洛杉磯到

紐約，漫長且充滿不確定感的旅程。一路上，他躲避追查，避免留下任何資料，路途所拍下的影像配上內心自白，竟成了無聲者最有力的表述。

被消失的存在 Erased, __ Ascent of the Invisible

2021.11.05 (五) 19:00–21:00 | 臺東美術館大文創教室
講座與談人 | 影展策展人 鍾適芳、林明玉

黎巴嫩 | 2018 | 黑白、彩色 | 76 min
導演 | 迦桑·哈瓦尼 Ghassan Halwani

1980 年代中期的照片，兩名身分不明的口述旁白，拼貼出黎巴嫩內戰期間的「被消失」事件。導演以個人之姿，從街道上陳年的海報牆裡，尋找被人遺忘的肖像與歷史，但案發現場與不義遺址，皆已被

新場景取代抹去。本片以圖像的掩蓋抹消刪除，質問影像中政治、哲學上的抹除，以及抹除裡被懸置的轉型正義。

一切堅固的終將煙消雲散 Last Night I Saw You Smiling

2021.11.06 (六) 13:00–15:00 | 臺東美術館大文創教室
講座與談人 | 導演寧卡維、黃書慧

柬埔寨、法國 | 2019 | 彩色 | 78 min
導演 | 寧卡維 Neang Kavich

柬埔寨金邊 1960 年代建起的現代建築「白樓」，經歷了城市的風華與極權的冷冽，逐漸衰廢的樓宇，是數百戶居民的棲身之所，亦是當代藝術家創作的據點。在發展與都更計畫的推進下，「白樓」

難逃拆除的命運，居民被迫遷離。成長於「白樓」的導演寧卡維，以詩意的鏡頭在頽傾的建築中游移，封存隨物件清移漂流的記憶，迴盪空間既虛幻又真實的聲影，是「白樓」在鏡頭下最後的回眸。

工寮 Gubuk (Hut)

2021.11.06 (六) 15:00–17:00 | 臺東美術館大文創教室
講座與談人 | 郭力昕

台灣 | 2018 | 彩色 | 54 min
導演 | 蘇育賢

H，印尼籍移工，從工廠逃跑後，仿造了一座具家鄉氛圍的工寮，收留差點被移民署抓到的 R。那一晚，他的好友 T 帶著 B 來投靠他，沒多久，E 也突然到

訪。整座工寮擠滿異鄉人，他們分享晚餐，分享從工廠和僱主家逃跑的經歷、苦難的遭遇，飯還沒吃完，D 也從螺絲工廠跑來；H 的工寮塞滿了故事。

如果連聲音都消失了， 我們還剩下什麼

2022年聲音藝術節影展

影展策展人 | 鍾適芳

紀錄片是認識我們這個世界很真切的途徑，它可以帶領觀眾進入看似遙遠，卻是如此貼近我們的真實，我們企圖透過紀錄片的視野，打開大家的眼睛與耳朵，不僅可以認識影片帶給觀眾在這個世界的一隅找到自己，更能夠聽見在紀錄的影像敘事中帶給觀眾真實環境的聲音，如此，呼應了我們聲音藝術推廣的企圖「如果連聲音都消失了，我們還剩下什麼」。

所以我們特別規劃與「大大樹音樂圖像」所策劃的「當代敘事影展」合作，邀請策展人鍾適芳企劃了聲音藝術節影展。「大大樹音樂圖像」是臺灣獨立音樂廠牌，成立逾20年，長年推動臺灣獨立音樂與社會議題連結的策展、製作與出版。「當代敘事影展」是由臺北市客家文化基金會所主辦，期望透過紀錄片呈現不同觀看視角與以及聆聽多元敘事的故事。這次我們規劃的影片來自臺灣、泰國、菲律賓、韓國、香港和柬埔寨，每一場紀錄片放映後都安排一場映後座談，希望透過座談延續影像和聲音的火花，不僅讓觀眾理解紀錄片想要傳遞的訊息，也能開啟深度的對話。

【漂浪敘事詩：影像 × 詩 × 音樂現場】

2022.10.29 (六) 19:00–20:00
臺東美術館小文創教室

開幕的音樂現場，是《詩人的抗爭現場》戰線的延長。一如導演藍觀偉 Curtis Choy 以攝影機追隨菲律賓裔美國詩人 Al Robles，記寫了舊金山馬尼拉城 (Manilatown) 那些被未來歷史抹除、強行拖離的身影與聲影。演出邀請美國藍調樂人 David Chen 與琵琶音樂家鍾玉鳳組成的「藍。掉」樂組，以混種的樂類、血緣遙遠的器樂，交互講敘漂浪者的境遇。

上：玉鳳（左）、David Chen
下：《詩人的抗爭現場》

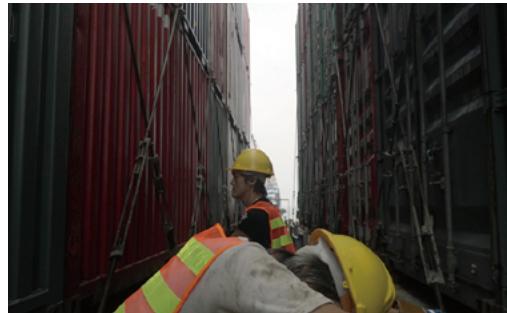
現場演出 | 藍掉 Fade to Blue、鍾玉鳳、David Chen
影片片段 | 詩人的抗爭現場 The Fall of the I–Hotel
美國的夢未央 Manilatown Is in the Heart
影片導演 | 藍觀偉 Curtis Choy
影音敘事設計 | 鍾適芳

湧浪之間 Many Undulating Things

2022.10.29 (六) 13:20–16:00 | 臺東美術館大文創教室
映後講談 | 郭力昕

2019 | 美國 US、韓國 Korea、香港 Hong Kong | 125 min
導演 | 王博 Bo Wang、潘律 Pan Lu

全球性的文化和商業交流下，香港這個有七百萬人口的國際都市，正經歷著土地矛盾，人口流動，階級衝突，環境變遷等等問題。而這些問題背後，社會範式在衝撞中重組，社會心理在焦灼中改變，這座城市在時間的浪潮中緩緩變遷。資本主義體系下，

全球化與城市化的浪潮中，我們可曾反思，究竟何謂之「城」？電影從自然與地緣政治入手，用電影語言，從感官入手，重新敘述香港這座城市。

鋼琴不會忘記 Pripyat Piano

2020 | 捷克 Czech Republic | 彩色 | 18 min
導演 | 依莉斯卡·齊爾科瓦 Eliška Cílková

普里皮亞特 (Pripyat) 位於烏克蘭基輔與白俄羅斯邊界，是 1986 年車諾比核災區。影片以一座座被災難遺落的鋼琴作為倖存者的象徵，這些輻射鋼琴，發出聲響，建築為歌詩，道出城市的記憶。

牆的記憶 Memoirs of Saira & Salim

2022.10.29 (六) 16:30–17:30 | 臺東美術館大文創教室
映後講談 | 林明玉

2018 | 印度 India | 彩色 Colour | 14 min
導演 | 艾思瓦雅·格羅維 Eshwarya Grover

17 年後，賽拉與沙林重返他們的家。斑駁的牆刻印著傷痕——2002 年社區的一場暴亂，迫使他們逃離被毀滅的家園。重返現場，殘垣斷瓦仍記憶著那些他們試圖埋葬在心底的創痛。

詩人的抗爭現場 The Fall of the I-Hotel

2022.10.30 (日) 10:30–12:00 | 臺東美術館大文創教室

映後講談 | 黃書慧

1983, 1993, 2005 | 美國 US | 彩色 Colour | 59 min
導演 | 蔡觀偉 Curtis Choy

1977 年，舊金山馬尼拉城國際旅店的房客們在凌晨前遭到暴力驅逐，這些居住在旅店內近半個世紀的老移工們，一夜間流離失所。自 1920 年代以來，國際旅店為亞裔移民提供庇護與聚集之地。當資本主義的爪牙以經濟發展之名伸入社區，曾為美國社會奉獻一生的「瑪儂」老兄弟——年邁的菲律賓移工們也無法安享晚年。本片詳盡紀錄拆遷與抗爭事件始末，留下美國亞裔移民史中至關重要的歷史檔案，以及逝去的瑪儂們最後的身影。

無畏，詩人之歌 A Poet: Unconcealed Poetry

2022.10.30 (日) 14:00–16:00 | 臺東美術館大文創教室

映後講談 | 黃淑珺

2000 | 印尼 Indonesia | 黑白 B&W | 84 min
導演 | 嘎林·努戈羅 Garin Nugroho

1965 年混亂時期，亞齊詩人易卜拉欣·卡迪爾連同其他百姓被指控為共產黨同夥而被捕入獄。在黑暗而幽閉的牢房中，被囚禁者們吟唱著傳統詩歌「didong」，在詩句和節奏旋律間，暫時忘卻排山倒海的恐懼與無助。當身邊的獄友逐一被帶離而

消失，詩歌維持著人們的意識免於崩潰，相互扶持著彼此的生存意志，無形中成為抗議之聲。影片透過卡迪爾的親身記敘，再現蘇哈托政權下的創傷記憶，是印尼最早處理大屠殺議題的電影之一。

義山 Cemetery of Courtesy

2022.10.30 (日) 16:10–17:20 | 臺東美術館大文創教室

映後講談 | 張吉安 (視訊)、萬芳

2017 | 馬來西亞 Malaysia | 彩色 Colour | 31 min
導演 | 張吉安 Chong Keat Aun

故事概念源於導演 2009 年在馬來西亞雙溪毛糯與戲班藝人發現這座無名義山，後連續 7 年在清明節和 5 月 13 日到此採訪掃墓家屬，做口述記錄。詩意的長鏡頭貫穿全片。

哥哥過世 48 年後，梁女士從報章得知一處無名義

山「513 逝者墓地」差點被鏟除，想前往探看卻遭丈夫阻撓。2017 年 5 月 13 日一早，她悄悄上山探尋哥哥的墳墓，遇上来墓地悼念亡母的戲班女子，和她談起記憶中的 1969 年。倆人情緒截然不同，梁女士嘗試放下歷史包袱，滄忘哀傷；戲班女子卻每年風雨不改前來悼母。

附 錄

S

S

S S SOUND ART

APPENDICES

FESTIVAL

地方性與聲音藝術的實踐

專訪臺東聲音藝術節策展人張溥騰

2022.10.31 《群島 Nusantara Archive》/《數位荒原 NO MAN's LAND》

文 | 鄭文琦、張溥騰

臺東聲音藝術節是由臺東縣政府文化處委託策展人張溥騰，於臺東美術館所舉辦的年度大型聲音展演活動，自從 2020 年以來每年大約 10 月中旬至下旬的週末舉辦，同時結合跨域聲音展演市集、藝術展演和藝術家駐館創作等，並從第二年起加入「聲音敘事影展」，為這個專屬於東臺灣的在地聲音活動添加更多元的聲音元素。而從第一年的「Tengilen」、第二年的「回聲記憶」，發展到今年的「消失的聲音」，藝術節的策展主題也試圖持續深入挖掘聲音文化的個人、族群到集體面向。此外，邀請來賓也跨越流行、實驗音樂、聲音藝術家到當代藝術與評論等光譜，是臺灣難得不限於特定領域的藝術節，更讓人對這個活動能夠積累與孕育的地方縱深與效益充滿期待。

然而，今年臺東聲音藝術節也首度遇到因為天候不佳，使原訂於 10/16 (日) 舉辦的表演和市集臨時取消的狀況。為了讓向隅的讀者更認識

這個特別的藝術節，本刊特別訪問到策展人張溥騰，請他與我們暢談關於歷年聲音藝術節的策展主題，對於在地聲音策展實踐的想像，以及對於聲音藝術節的未來願景等等。

鄭文琦 (以下簡稱鄭)：是否先請你談談自己的背景，為何會有策劃臺東聲音藝術節的想法？

張溥騰 (以下簡稱張)：最早啟蒙的音樂節，是 1995 年吳中煒和林其蔚合作在板橋酒廠策畫的「台北國際後工業藝術祭」，在那個壓抑的年代，這是一個巨大的出口。不過真正影響我的，是鍾適芳老師在 2001 年所舉辦的第一屆「流浪之歌音樂節」，不同於主流的音樂節，這是一個以多元跨域形式的活動，創造了超越音樂、超越節慶的聚集，由來自不同的國家、不同的族群透過音樂來抒發彼此的際遇與生命故事。

雖然臺東人口很少，卻孕育了不同族群彼此交

融的文化，我很早以前就很想透過聲音的媒介，來串起這個文化多元且豐沛的地方，挖掘我所生活的土地上所乘載的美好。另一個原因是，臺東的視覺藝術向來比較欠缺當代藝術的作品類型，所以民眾對當代藝術其實很陌生，而聲音藝術向來就是能夠跨越領域、跨越學科的集合藝術表現形式，包含聲音演出、聲音裝置、數位藝術等等。很感謝臺東美術館提供了這個機會，也信任我的能力，讓我可以從零開始策劃聲音藝術節，慢慢成長，走到今年第三年的規模。

鄭：我想從今年藝術節的活動取消談起。舉辦戶外藝術節難免會面臨許多不確定的狀況，包括前兩年舉辦聲音藝術節期間也遇到疫情，雖然最後仍然維持正常舉辦，想必在藝術節的行政流程上會造成許多困擾。此外，策劃藝術節所遭遇的挑戰有哪些？

張：我想所有策劃展演活動的策展人，最不希望

遇到的就是活動取消吧。其實我們每年都遭逢天候的影響，慶幸的是雖有刮風下雨，但是熱情的聽眾仍然不離不棄，讓我們活動得以順利進行。但是今年「虎年」大貓發威，我們先是遇到918 關山大地震，震斷了臺東聯外的鐵路，直到現在都還沒有修復。接著歌手戴曉君確診染疫，取消開場演出，然後尼莎颱風攬局，在雙颱共伴效應下，因為安全考量直接取消當日所有活動。

天候和疫情的影響是策劃藝術節最大的挑戰。除此之外，在有限的經費下，無法邀請具高知名度的演出者或藝術家，以及行銷宣傳管道有限的情況下，如何吸引民眾來到美術館，都是重大的挑戰。目前的策略是運用多樣化的動態和靜態活動來增加吸睛效應。

鄭：每年我最期待的單元就是藝術家駐館和展演，都有不同的驚喜。像是今年找來黃大旺、Yannick Dauby、張君慈、蕭聖健、洪梓倪和斯

馬里奧，甚至剛獲得威尼斯影展 VR 獎項的陳芯宜導演，這樣的組合在其他展演裡非常少見。可以談談你如何規劃這些人選？為何會有這樣打破藝術類型（如 VR 電影、聲音裝置、音景錄音或現地製作）的想法？

張：首先，在還沒有決定策展主題之前，我對藝術家人選的想法是盡量以不同創作形式或媒材呈現。在確定今年主題是「消失的聲音」之後，就開始尋找過去曾經以相近的概念創作的藝術家。我的首選就是無法被歸類的藝術家黃大旺，其實他自己的生命經驗就是迴蕩於消失與被看見之間，我的運氣很好，大旺很熱情的立馬答應在「消失的聲音」主題下發表《台北聲音一日遊》。另外，陳芯宜的 VR 電影《留給未來的殘影》透過沈浸式的體驗來探討人死亡後記憶的留存，記憶是曾經存在的證明，當我們戴上 VR 頭盔時，先是看不見自己的身體，然後在消失的身體中重新尋找自己的存在。

除了物理聽覺的聲音外，在偶然的機會看到張君慈的《月潮搖籃曲》，利用冰的物質特性，將收音裝置與紙條封於冰球中，隨著時間的經過，冰從凍結狀態逐漸融化為水滴，紙張上的墨跡

也逐漸暈開，這些細微變化所產生的，是人們可以感知卻未曾聽到的聲音，作品探索可以聽與不可聽的聲音。張君慈此次受邀發表的新作《月潮搖籃曲：細胞》透過太平洋牡蠣、珊瑚，以及人類等三種敘事，借由周而復始的循環以及冰塊消融的聲響，讓觀者專注於時間與記憶消逝又重現的循環，從物理性聲音的消逝到閱讀文字在内心裡產生的聲音。而冰凍在冰球裡的文字是張君慈預先書寫的詩句，每日隨機放置在培養皿中到冰消融過程中，留下的文字產生不同的意義，這是一個進行式的展示，最後一天將拼湊出所有詩句，各自找出可能的意義。

鄭：前兩屆的駐館藝術家許雁婷、洪梓倪、鄭琬倩都嘗試結合錄音和裝置反映臺東當地的生活肌理和空間特色；第一屆以阿美族語「Tengilen」作為策展標題令人耳目一新，我也注意到你很重視在地的藝術家，像是今年表演的龍哥和參展的斯馬里奧等。想問一下你覺得臺東的聲音（文化）有什麼特色？

張：找尋臺東在地的聲音特色，確實是我在策劃地方型的聲音藝術節很重要的思考，從加拿大作曲家 R. Murray Schafer 的「聲音地景」

(Soundscape) 的觀點來說，每個地方有其獨一無二的聲景，其中包含了自然的聲音與文化的聲音，也就是聲景不僅只有自然的聲音，其實也包含了人為(造)的聲響，而臺東除了擁有多元族群外，更環抱在山海之間，所以我在本屆藝術節規劃了「耳朵帶路」聲音工作坊，從山林、溪流、都市到海洋，跟著獵人的獵徑走入山林聆聽荒野、化身为溪流傾聽土地之聲、潛行在都市叢林尋找日常之聲，以及在山海的邊界移動、認識聲音在身體裡的流轉。希望透過一系列工作坊，讓大家打開耳朵發掘臺東的聲音。

除了工作坊，如何以聲音為媒介來推廣當代藝術也是我想嘗試的，所以，今年特別邀請去年來臺東美術館駐館的聲音藝術家洪梓倪，和在地射馬干部落的卑南族音樂創作人司馬里奧共同限地創作。我剛搬到臺東時一開始就住在射馬干部落，在那裡待了三年，那是一個很迷人的小社區，以卑南族為主體的部落，仍保留了很豐沛的傳統文化。返鄉青年司馬里奧今年加入卑南族的年齡階層，透過勞動的過程，實踐身份的自我追尋。「回家」似乎是當前原住民族自我認同之路，然而里奧與洪梓倪的共同創作，將

司馬里奧在部落採集的聲音重新變造、調變，提出「回家」多重敘事的途徑。

鄭：從第一屆就想問你，如何在地方文化與當代藝術策展之間的取得平衡？明年還想探索哪些主題或者邀請哪些藝術家？

張：首先當然希望明年臺東美術館可以持續支持這個具有實驗性與開拓性的藝術節，讓聲音藝術節繼續下去。而在地方文化與當代藝術策展之間取得平衡其實是滿不容易的工作，尤其是在臺東很難找到在地的聲音藝術家。也因為如此，我們策劃了梓倪與司馬里奧的共創，希望將聲音藝術引介給臺東的創作者，在相互學習與實驗的過程中激盪出「一點點火花」。至於明年還想探索的主題以及邀請的藝術家，請容我保密一下，我們一定會端出很精彩的展覽與演出，讓聲音藝術在臺東長出自己獨特的風格。

聲音如何構築關係世界？

——評 2023「臺東聲音藝術節」

2023.11.08《ARTalks》 最後修訂：2024.01.07

文 | 吳思鋒

藝術節將盡時，舉辦了一場線上座談，由《土狗》的創作者，荷蘭的 Stef Veldhuis (秋笙) 講述創作思維與《土狗》的來由，令我印象深刻的是他說，我們應該從聆聽開始，創造聆聽的空間（大意如此，非講者原句），因為在那晚線上座談的前幾日，我才與一位友人聊到當代社會語言過剩的問題，譬如說，自媒體製造了巨量的消費語言，「我有話要說」早已不是什麼困難事，那麼，問題會不會是「聆聽」？

從聆聽開始的聲音知覺

韓炳哲在《精神政治學》分析當代的權力技術，提到：「精明的權力攻心為上，而不是對其進行懲戒，讓它向約束和禁令低頭。它不允許我們沉默，相反卻不斷地要求我們去傾訴、分享和參與，去交流我們的想法、需求、願望和愛好，講述我們的生活。這種友好型權力彷彿比鎮壓

型權力更強大，並且具有遮蔽性。」

抑或，讓人想起諾瑞娜·赫茲在《孤獨世紀》對「零接觸時代」的觀察；新冠肺炎的隔離時期加快了零接觸生活的步伐，譬如外送、自助結帳系統等，她為此感到憂心：「危險的是，愈多的事情變成零接觸，我們就愈無法自然而然與人產生連結。因為雖然至少有一段時間內，這些創新做法無疑會讓生活更安全、更方便——或是用技術術語來說，更「無摩擦」——但彼此的摩擦碰撞既能讓我們感覺與人連結，也同時在教育我們該『如何』與人連結。即使是再簡單不過的事，例如超市走道上默默協調誰該先通過，或是上瑜伽課時該把瑜伽墊鋪在哪個位置，都迫使我們妥協，並把他人的利益列入考量。」如果不從那麼聲音藝術的視角出發，以上乍似矛盾的兩段話或可作為閱聽聲音藝術節的另一角度。換句話說，聲音具有更無法孤立的特徵，總是觸發「往哪裡來／去」的運動性，無

論與他人、自然，甚至政治。意即，聲音如何構築關係世界？

在策展人張溥騰那裡，指向自然是清楚的，他回想去年發生於玉里到關山一帶的 918 地震，餘震不絕，彷彿地震就是新的日常，進而將此現實事件引入地質學的界域，定策展主題為「隱沒的孕震帶」，按他的說法，這指的是：「未露出到地表、未於地表之下的斷層帶，斷層是自然所界定的邊界，不是人類所認知的地理界線，那是一條在地底持續移動的邊界……而是以地質史的尺度來重新衡量時間與我們的關係。」

與其說他邀請了可回應策展命題的藝術家群參展，倒不如說是提供了另一個看待參展作品的視角，其中，《土狗》大概是最直接扣連策展命題的作品，如藝術家所說，他關注如何將非人感官轉換為人類感知，而在地震的感測上，動物比科學儀器還靈敏。在這件作品，存在兩種聲音，

一個是現場展設的地震感測儀正在感測的「聽不見」的地層變動，第二個是從陶瓷製作的狗頭裝置中發出的「聽得見」的狗吠聲，當聽不見與聽得見的兩種聲音並置，乃至連動的時候，好像型塑了一種半透明的聆聽感，保持審美的直觀與知識的科學，兩者的平衡。

以聲音作場

蔡音環的《在海拔 2000 公尺震動》則是用標本反標本。標本和帝國採集、博物館展示向來脫不了干係，標本的製作邏輯為以假代真，藝術家則反向操作，以假作真，這也決定了他必須背道而馳，向「場外」走，因此動物溝通師、啄木鳥原本（可能）居住的山林，一一成為建立真實的媒介，在揭露田野過程的錄像中，經由當地居民的解說，我們才知道啄木鳥棲息地的林相，因為林場開發，已然大幅改變，簡單來說，就是從植被

豐富的原始林變成植被單薄的人造林。「牠們沒有家，沒有庇護所。」這句話所呈顯出來的也就是一個關係世界，而這又何嘗不是當前人類社會的寫照。

在蔡音璟獲得 2022 高雄獎的訪談，他說：「……去重現啄木鳥敲擊時的物理狀態很重要，不只是透過一個數位或是類比的音響去呈現。因為啄木鳥敲擊的速度很快，一秒鐘可以敲 20 多下，牠的身體結構是高度演化的，才可以適應牠敲擊的震動……」^注。轉譯至展場，當啄木鳥敲擊的聲音與田野的錄像同步，就像蒙太奇，將聲景分離，變成了從田野的「底部」發出的聲音，在展場中迴盪。牠的聲音既觸發了這部錄像的誕生，也沉入了它的內在性。

王宥婷的《模型：一起發生》，同樣造出一個「場」，她以在臺東駐地時所選擇的七里溪為原生場景，利用 3D 建模，創作多頻道錄像，鳥叫觸發模型的自然場景出現，「是時候回家了」的畫外音，牽動森林的環境場景由稀疏而茂密，人類（譬如望住螢幕的我們）以鮮明的聆聽者形象跟隨螢幕中的場景生成與鏡頭運動。不知是否出於偶然，相互呼應的是，《在海拔》述說

了一個失去庇護所的啄木鳥生命史；此作呼喚「回家」，卻不見人類居住的家屋，在林中池邊啜水的鹿、欲振翅高飛的鳥，都凝視著人類觀者。原來不是我們回家，而是跟著生物回牠們的家，所需的生態系經由 3D 建模動畫，象徵且短暫的現形。對照唯一一件實拍的錄像，畫面從七里溪河床開展，獵人模仿鳥類的口技，做為探查環境的訊號，我們在動畫與實景的「相似性」之間，進一步鬆開回家的尺度，思索家的意涵。

歷史的汙暗與迴光

就敘事的形式結構而言，丁昶文的《尋龍與地靈》亦試圖藉著時序對反的兩條軸線，調度錄像內容，只不過他的錄像是對稱的，同一人扮演，一個往前／新，一個往後／舊，服裝、髮型與照亮的工具，皆表明他們處於不同時空。過往已有評論提及，藝術家挪借一位真實存在，身分矛盾的盧用川，在壽山國家公園的水道，來回尋覓。「原點即受苦」的話語、盧用川遁入佛門的晚年，以及藝術家的創作觀，相互疊影，尤其在「後／舊」的那一立面螢幕，後段有一畫面，男子用火把照

拂及踝水面，卻倒映在另一時間軸，穿著襯衫的現代男子，其實也就是自我映照，或難以自我映照。重要的是，這時的聲音最劇烈。對照「原點即受苦」，就個體的層次，可以說人最難面對、建構的，就是自己。另一方面，自我映照的劇烈性，乃由新見舊、由前照後，但在這裡出現了不常見的倒轉，變成由舊見新、由後照前，時間感一下子被延得更長，因而不僅從屬於個體層次，更是經由長時間的地質變貌所造成的褶皺與節理，以及人在幽暗水道的涉行，反射出「現代」形成中的諸種空缺。

馬實路 (mamoru) 《我們把他們融化並傾倒於土地》則把聲音帶回人類與戰爭，對準卑南考古遺址挖掘的時間段，一邊是日本人類學家金關丈夫與國分直一，在戰爭的空襲下奮力探查，另一個預期之外的敘事，則是鄰近遺址的卑南族耆老說道，當時族人撿回彈殼，取出內含的鉛，再融化、灌注於泥土製成的模型，做成飾品。藝術家將紀實影像、歷史音檔、訪談錄音、研究報告等材料，組裝為一部錄像，運用字體和聲音讓那段歷史時空閃爍起來。如果戰爭的聲音總是關於死亡、毀滅，這部錄像指向的卻是生存與延續，而戰爭武器的化學元素

成分，自此冶入土地。據此，也可以說戰爭因此延長了；從戰爭發動者的空中轟炸、帝國人類學的採集，到庶民社會的日常協商，因為化學元素與自然元素的互融，殖民與抵殖民參差交錯，變成了非純化的土地的記憶。

換句話說，聲音的創作在這一次，是從去均質化開展的，就像廖于萱《蒼蠅與鯨：裡聲態的政治》，還有楊欽榮的《聲隧之向》，皆展現了這樣的潛能。前者以鯉魚山為主要場所的聲景採集、物件與文件的展示，後者連結聲音與隧道的創作路徑，一個採多樣性的路徑，一個走相似性的方法。同時，他們也都相對擺脫了敘事的負荷，讓限定場域的聲音為自己說話。

也正是去均質化做為起點，我們也才從聲音中涉入多孔的關係路徑。聲音中介了世界的流動，不是因為我們說話，而是因為我們聆聽。

注 謝宇婷採訪整理，〈山林還魂，在海拔 2000 公尺震動——專訪 2022 高雄獎得主蔡音璟〉，《藝術認證》官方網站。

聲 音 藝 術 節 事 件 簿

	展 覽 日 期	參 展 / 駐 地 藝 術 家	聲 音 跨 域 演 出 / 市 集	講 座
2020 第一屆 臺東聲音藝術節	10.25–11.30	許雁婷、Nigel Brown	10.24–25	09.27 導演 陳芯宜 10.25 藝術家 蔡宛璇
2021 第二屆 臺東聲音藝術節	11.07–12.31	鄭琬蒨、洪梓倪	10.30–31、 11.06–07	
2022 第三屆 臺東聲音藝術節	10.15–11.13	陳芯宜、黃大旺、張君慈、 澎葉生 Yannick Dauby、 蕭聖健、洪梓倪 × 斯馬里奧	07.02–03、 10.15–16	10.01 聲響文化研究者 羅悅全、 獨立策展人 鄭慧華 10.22 臺灣流行音樂研究者 徐睿楷
2023 第四屆 臺東聲音藝術節	10.07–11.05	mamoru、Stef Veldhuis、 丁昶文、廖于萱、楊欽榮、 蔡音璟、王宥婷、原型樂園、 王福瑞、蘇文琪 × YILAB	10.07–08	10.21 獨立策展人 馮馨
2024 第五屆 臺東聲音藝術節		澎葉生 Yannick Dauby、 王榆鈞、吳思嶽、楊欽榮、 廖于萱	07.19–20	10.26 自然書寫作家 黃瀚嶠 10.26 聲響文化研究者 羅悅全
2025 第六屆 臺東聲音藝術節	11.08–12.07	澎葉生 Yannick Dauby、 王榆鈞、吳思嶽 × 張幼欣、 楊欽榮、廖于萱、 黃加頌 × Benjamin Ryser	11.01	11.21 環境地理學者 洪廣冀、 文化實踐者 Dahu Istanda 胡榮茂

聲音工作坊 聲音敘事影展 臺東聲音採集 閉幕演出論壇

藝術家 許雁婷、 藝術家 Nigel Brown	10.25 聲音藝術創作論壇
藝術家 洪梓倪、 藝術家 鄭琬蒨	11.07 駐館藝術家作品發表暨論壇
耳朵帶路系列工作坊	10.29–10.30 + 映後座談共六場
夜觀青蛙、尋鳥聲景、 鯉魚山漫遊者、 用耳朵 Revisit 臺東美術館 演出工作坊	11.05 臺東電子樂團幽法首次與 C-LAB 臺灣聲響實驗室 合作一場 2023 聲彷實驗
「耳朵帶路」、「聲音製造」 與「聲音漫遊」系列工作坊	10.26 駐地創作論壇
「耳朵帶路」、「聲音製造」 系列工作坊	11.30 臺東聲音藝術節與 Asia Base 在糸島國際藝術祭分享會 12.06 藝術家分享會暨創作論壇

歷年 工作人員名單 Annual Staff List

2020

策展人 Curator | 張溥騰 Pu-Teng Chang

策展執行 Curatorial Executive | 鄭亦婷 Yi Ting Cheng

美術設計 Art Designer | 薛映孜 Ying Mei Xue

影像製作 Video Production | 莫林以埜 Mo Lin Yi Ye

市集規劃 Market Planning | 一口灶 Yi Kou Tsao

舞台總監 Stage Director | 林智偉 Chih Wei Lin

硬體 Technical Equipment | AK 音響 AK Audio

帳篷 Tent Supplier | 紅利帳篷 Hung Li Tent

守夜人 Night Watch | 劉家亨、何朋瑾 Jia Heng Liu / Peng Chin Ho

燈光師 Lighting Designer | 阿海 A Hai

音控師 Sound Engineer | Kui Kui

Follow 手 Follow Spot Operator | 陳冠中、黃子定 Kuan Chung Chen / Tzu Ting Huang

投影機手 Projection Operator | 林庭宇 Ting Yu Lin

活動主持人 Host | 芊芊 Chien Chien

市集支援 Market Support Staff |

黃語恩、黃鈺婷、鄭凱心、鄒佩霖、林璣如、孫珮芸、黃菁菁、江嘉于、陳昀楷、郭武譽
Yu En Huang / Yu Ting Huang / Kai Hsin Cheng / Pei Lin Tsou / Shan Ju Lin / Pei Yun Sun /
Ching Ching Huang / Chia Yu Chiang / Yun Kai Chen / Wu Ku Kuo

2021

策展人 Curator | 張溥騰 Pu-Teng Chang

策展執行 Curatorial Executive | 鄭亦婷 Yi Ting Cheng

美術設計 Art Designer | 薛映孜 Ying Mei Xue

影像製作 Video Production | 莫林以埜 Mo Lin Yi Ye

舞台總監 Stage Director | 林智偉 Chih Wei Lin

活動主持人 Host | 芊芊 Chien Chien

音響工程 Audio Engineering | 李常磊、張威龍、胡又中 Chang Lei Li / Wei Lung Chang / Yu Chung Hu

燈光 Lighting | 紀奕德、陳冠中 Yi Te Chi / Kuan Chung Chen

視訊 Video System | 程佳慶 Chia Ching Cheng

老弱婦孺工班 All Weak Worker | 陳冠緯、陳巧君 Kuan Wei Chen / Jun

縫紉 Sewing | 小衫再 Xiao Shan Zai

影展策展人 Film Festival Curator | 鍾適芳 She Fong Chung

影展策劃團隊 Film Festival Planning Team |

馬紅綾、郭力昕、黃書慧、易淳敏、吳昭緯、雷震卿

Hoong Leng Beh / Li Hsin Kuo / Su Hui Wong / Chun Min Yi / Zao Way Wu / Chen Ching Lei

影展協力 Film Festival Assistant | 鄭亦婷 Yi Ting Cheng

2022

策展人 Curator | 張溥騰 Pu-Teng Chang

策展執行 Curatorial Executive | 鄭亦婷、黃鈺婷 Yi Ting Cheng / Yu Ting Huang

美術設計 Art Designer | 薛映孜 Ying Mei Xue

影像製作 Video Production | 莫林以埜 Mo Lin Yi Ye

舞臺總監 Stage Director | 林智偉 Chih Wei Lin

活動主持人 Host | 陳敏玲 Min Ling Chen

音響工程 Audio Engineering | 李常磊、胡又中 Chang Lei Li / Yu Chung Hu

燈光設計 Lighting Design | 紀景松 Ching Sung Chi

舞臺協力 Stage Support | 肉包、陳冠中 Babow / Kuan Chung Chen

場域協力 Site Assistant | 陳冠緯、陳俊安 Kuan Wei Chen / Chun An Chen

市集工作人員 Market Staff |

楊芷翎、江嘉于、蘇聖凱、李沛弦、葉禹辰、施芊仔

Chih Ling Yang / Chia Yu Chiang / Sheng Kai Su / Pei Hsuan Lee / Yu Chen Yeh / Qian Yu Shih

影展策展人 Film Festival Curator | 鍾適芳 She Fong Chung

影展策劃團隊 Film Festival Planning Team |

吳昭緯、黃書慧、黃淑珺、馬紅綾 Zao Way Wu / Su Hui Wong / Ng Jun / Hoong Leng Beh

影展表演者 Festival Performer | 藍掉、David Chen、鍾玉鳳, Fade to Blue Fade to Blue / David Chen / Yu Feng Chung

影展協力 Film Festival Assistant | 李竹馨 Chu Hsin Li

2023

策展人 Curator | 張溥騰 Pu-Teng Chang

協同主持 Co-Host | 吳竣逸 Jun Yi Wu

策展執行 Curatorial Executive | 黃鈺婷 Yu Ting Huang

專案執行 Project Executive | 鄭亦婷 Yi Ting Cheng

美術設計 Art Designer | 薛映孜 Ying Mei Xue

動態攝影 Cinematography | 莫林以埜 Mo Lin Yi Ye / Chu Hsin Li

展場設計 Exhibition Designer | 李承仰 Cheng Yang Li

網頁設計 Web Designer | 八樓之二 8f-2 Studio

活動主持 Event Host | 曹萱容 Rita Tsao

舞臺監督 Stage Director | 林智偉 Chih Wei Lin

演唱會製作 Concert Production | 林智偉、陳晏萱、謝家妤 Chih Wei Lin / Yen Hsuan Chen / Chia Yu Hsieh

展場佈置 Exhibition Setup |

陳冠緯、陳巧君、陳冠中、黃宣仁、豆菜麵、郁宜、肉包、沒有靈魂的蕉仔咖 林宣宏

Kuan Wei Chen / Jun / Kuan Chung Chen / Hsuan Jen Huang / Dou Tsai Mien / Yu Yi / Babow / Hsiao Tsai Ka Lin Hsuan Hung

音響 Sound Engineering | 射馬干燈光舞台音響 Savakan Audio

燈光 Lighting | 十件室 Ten Real Studio

視訊 Video Engineering | 參與商號 Collective Studio

市集工作人員 Market Staff |

江嘉于、陳昀楷、賴竹慧、陳麗妃、翁雅貞、李佳安

Chia Yu Chiang / Yun Kai Chen / Chu Hui Lai / Li Fei Chen / Ya Chen Weng / Chia An Lee

2024

策展人 Curator | 張溥騰 Pu-Teng Chang

協同計畫主持人 Co-Project Director | 廖克紹 Ko Shao Liao

專案執行 Project Executive | 黃鈺婷 Yu Ting Huang

專案協力 Project Assistant | 鄭亦婷 Yi Ting Cheng

美術設計 Art Designer | 薛映玟 Ying Mei Xue

網頁設計 Web Designer | 八樓之二 8f-2 Studio

動態攝影 Cinematography | 莫林以埜、李竹馨 Mo Lin Yi Ye / Chu Hsin Lee

舞臺監督 Stage Director | 林智偉 Chih Wei Lin

音響舞台工程 Sound & Stage Engineering | 射馬干燈光音響舞台 Savakan Audio

燈光工程 Lighting Engineering | 十件室 Ten Real Studio

視訊工程 Video Engineering | 參與商號 Collective Studio

現場影像 Live Visuals | 王駝 Wonder Gym

場地布置 Venue Setup |

陳冠中、林憶慈、陳巧君、黃民原、十件室

Kuan Chung Chen / Babow / Jun / Min Yuan Huang / Ten Real Studio

活動主持 Event Host | 曹萱容 Rita Tsao

英文翻譯 English Translation | 黃秀雲 Sho Yun Huang

跨域演出市集協力 Cross-Domain Market Coordination |

高曉齡、蕭以誠、吳芃葳、陳昀楷、江嘉于、施芊仔

Hio Leng Kou / Yi Cheng Xiao / Peng Wei Wu / Yun Kai Chen / Chia Yu Chiang / Qian Yu Shih

2025

策展人 Curator | 張溥騰 Pu-Teng Chang

協同計畫主持人 Co-Project Director | 吳竣逸 Jiun Yi Wu

專案執行 Project Executive | 黃鈺婷 Yu Ting Huang

專案協力 Project Assistant | 鄭亦婷 Yi Ting Cheng

美術設計 Art Designer | 薛映玟 Ying Mei Xue

網頁設計 Web Designer | 八樓之二 8f-2 Studio

動態影像拍攝 Video Shooting | 李宥成 Yu Cheng Lee

動態影像剪輯 Video Editing | 莫林以埜 Mo Lin Yi Ye

展場設計 Exhibition Designer | 李承仰 Cheng Yang Li

舞臺監督 Stage Director | 林智偉 Chih Wei Lin

跨域演出場地布置 Cross-Domain Venue Setup | 十件室 Ten Real Studio

活動主持 Event Host | 曹萱容 Rita Tsao

合輯主編 Editor-in-chief | 南美瑜 Mei Yu Nan

合輯設計 Compilation Designer | 薛映玟、陳萱 Ying Mei Xue / Hsuan Chen

指導單位 | 國家發展委員會、文化部
主辦單位 | 臺東縣政府
出版單位 | 臺東縣政府
發行單位 | 臺東縣政府
承辦單位 | 臺東美術館、國立臺東大學

發行人 | 饒慶鈴
總策劃 | 李吉崇
策劃小組 | 劉俊毅、王朝瑩、金芝
策展人 | 張溥騰
主編 | 南美瑜
編輯組 | 張溥騰、南美瑜、黃鈺婷
翻譯 | 加州翻譯社、編輯組
美術設計 | 薛映玟、陳萱
裝幀設計 | 薛映玟
攝影 | 黃鈺婷、鄭亦婷
影展劇照提供 | 大大樹音樂圖像
印刷 | 之間文化印刷有限公司
初版 | 2025 年 12 月
定價 | 新臺幣 500 元
ISBN | 978-626-731-856-0
GPN | 1011401328
地址 | 950 臺東縣臺東市中山路 276 號

Supervising Organizations | National Development Council / Ministry of Culture
Organizer | Taitung County Government
Publisher | Taitung County Government
Issued by Taitung County Government
Implementing Organizations | Taitung Art Museum / National Taitung University

Publisher | April Yao
Overall Planning | Lee Chi Chung
Curatorial Team | Liu Chun I / Wang Chao Ying / Chin Chih
Curator | Pu-Teng Chang
Editor-in-Chief | Mei Yu Nan
Editing Team | Pu-Teng Chang / Mei Yu Nan / Yu Ting Huang
Translator | California Translations / Editing Team
Art Design | Ying Mei Xue / Hsuan Chen
Cover / Binding Design | Ying Mei Xue
Photographers | Yu Ting Huang / Yi Ting Cheng
Film Festival Stills Provided | Trees Music & Art
Printing | Between Cultural Printing Co., Ltd.
First Edition | December 2025
Price | NT\$500
Organizer Address |
No. 276, Zhongshan Rd., Taitung City, Taitung County 950, Taiwan

版權所有、未經許可禁止翻印。

All rights reserved. Reproduction without permission is prohibited.

聲音藝術節合輯電子書

