

超越聲音藝術

前衛主義
聲音機器
聽覺現代性

林其蔚 著

藝術家

國家圖書館出版品預行編目資料

超越聲音藝術——前衛主義、聲音機器、
聽覺現代性 / 林其蔚 / 著
--初版. -- 臺北市：藝術家，2012.09
352面；17×24公分.--

ISBN 978-986-282-077-3 (平裝)

1.前衛藝術 2.聲音 3.聽覺

901.9

101015282

超越聲音藝術

前衛主義、聲音機器、聽覺現代性

林其蔚 / 著

- 發行人 何政廣
主編 王庭玫
編輯 謝汝萱、鄧聿繁
校對 呂岱如、張又升、陳虹君、林易澄、劉行一
美編 張紓嘉、曾小芬
封面設計 曾小芬
封面字體 林湘町
摺口插圖 黃貞瑩
出版者 藝術家出版社
          臺北市重慶南路一段147號6樓
          TEL: (02) 2371-9692~3
          FAX: (02) 2331-7096
郵政劃撥 01044798 藝術家雜誌社帳戶
總經銷 時報文化出版企業股份有限公司
          桃園縣龜山鄉萬壽路二段351號
          TEL: (02) 2306-6842
南區代理 台南市西門路一段223巷10弄26號
          TEL: (06) 261-7268
          FAX: (06) 263-7698
製版印刷 鴻展彩色印刷(股)公司
初版 2012年9月
定價 新台幣450元
I S B N 978-986-282-077-3

法律顧問 蕭雄淋

版權所有·不准翻印

行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第1749號

目錄

簡介 (Introduction) 6

前言 (Foreword) 9

楔子 (Prelude) 12

第一章 前衛之聲 (Sounds of Avant Garde) 21

1. 未來主義 (Futurism) 22

- 1.1.1. 機械美學 (Machine Aesthetics) 22   1.1.2. 未來政治 (Futurism Politics) 23
1.1.3. 自由語言 (Free-Word Poetry) 25   1.1.4. 醜聞劇場 (Success from Scandal) 28
1.1.5. 噪音裝置 (Motor-Noise Plastic Complexes) 29   1.1.6. 噪音藝術 (The Art of Noise) 32
1.1.7. 未來廣播 (La Radia: Futurist Radio Manifesto) 40

2. 俄國前衛主義 (The Russian Avant-Garde) 43

- 1.2.1. 革命風潮與神祕主義 (The October Revolution and Mysticism) 43
1.2.2. 工業之聲 (Industrial Sounds) 46

3. 達達主義 (Dada) 49

- 1.3.1. 達達倫理學 (Dada Ethics) 49   1.3.2. 伏爾泰噪音 (Noises from the Cabaret Voltaire) 50
1.3.3. 原始主義 (Primitivism) 52   1.3.4. 史維特斯 (Kurt Schwitters) 53
1.3.5. 杜象 (Marcel Duchamp) 55   1.3.6. 音節詩 (Phonetic Poetry) 55
1.3.7. 達達與未來派 (Dada and Futurism) 56

4. 超現實主義 (Surrealism) 58

- 1.4.1. 非樂 (No Music) 58

5. 皮耶·夏飛、皮耶·亨利 (Pierre Schaeffer and Pierre Henry) 61

- 1.5.1. 具象音樂的誕生 (The Creation of Musique Concrète) 61
1.5.2. 具象樂器 (Machines of Musique Concrète) 63   1.5.3. 皮耶·亨利 (Pierre Henry) 65

6. 許鐸克豪森 (Karlheinz Stockhausen) 67

- 1.6.1. 西北德廣播電台 (WNDR) 67   1.6.2. 許鐸克豪森 (Karlheinz Stockhausen) 69
1.6.3. 神祕主義 (Mysticism) 71   1.6.4. 爭議人物 (The Controversial Figure) 73

7. 謝納奇斯 (Iannis Xenakis) ————— 75

- 1.7.1. 謝納奇斯傳奇 (The Life of A Composer) 75
- 1.7.2. 由建築到音樂 (From Architecture to Music) 76
- 1.7.3. 微觀 / 巨觀的統一 (Unifying the Micro and Macro Structures) 77
- 1.7.4. 多媒體創作 (Multi-Media Performance) 81

8. 聲音詩 (Sound Poetry) ————— 83

- 1.8.1. 文字解放 / 聲音解放 (The Liberated Text / The Liberation of Sound) 83
- 1.8.2. 電子聲音詩 (Electronic Sound Poetry) 86
- 1.8.3. 翁托南·阿鐸 (Antonin Artaud) 89
- 1.8.4. 威廉·伯洛斯 (William Burroughs) 94
- 1.8.5. 聲音詩的轉型 (Sound Poetry Variations) 97

9. 原生音樂 (Musique Brute) ————— 98

- 1.9.1. 原生音樂 (Music Brute) 98
- 1.9.2. 錄音科技 (Recording Technology) 99

10. 激浪前後 (Fluxus and It's Contemporaneousness) ————— 102

- 1.10.1. 激浪噪音 (Fluxus Noise) 102
- 1.10.2. 通過儀式 (Rites of Passage) 104
- 1.10.3. 凱基 (John Cage) 106
- 1.10.4. 波依斯 (Joseph Beuys) 110
- 1.10.5. 克萊因 (Yves Klein) 112
- 1.10.6. 拉蒙揚 (La Monte Young) 113
- 1.10.7. 白南準 (Nam June Paik) 113
- 1.10.8. 刀根康尚 (Yasunao Tone) 114
- 1.10.9. 佛斯帖爾 (Wolf Vostell) 115
- 1.10.10. 馬克雷 (Christian Marclay) 116

11. 龐克運動 (Punk Movement) ————— 119

- 1.11.1. 藝術搖滾 (Art Rocks?) 119
- 1.11.2. 馬爾空·麥克萊倫 (Malcolm McLaren) 120
- 1.11.3. 自己做文化 (DIY Culture) 122

12. 工業音樂 (Industrial Music) ————— 124

- 1.12.1. 景觀媒體 (The Media Spectacles) 124
- 1.12.2. 獨立組織 (Independent Organizations) 126
- 1.12.3. 恐怖主義 (Media Terrorism) 127
- 1.12.4. 悸動軟骨 (Throbbing Gristle) 128
- 1.12.5. 負面之國 (Negative Land) 130
- 1.12.6. 萊巴哈 (Laibach) 132

13. 日本噪音 (Japanese Noise) ————— 134

- 1.13.1. 日本噪音 (Japanese Noise) 134

14. 科技電音 (Techno Music) ————— 138

- 1.14.1. 身體音樂 (Body Music) 138
- 1.14.2. 混音文化 (Mix Music Culture) 140
- 1.14.3. 著作權 (Copyrights) 141
- 1.14.4. 去作者 (The Death of the Author) 143
- 1.14.5. 發電廠樂團 (Kraftwerk) 144
- 1.14.6. 艾菲克斯雙生子 (Aphex Twin) 145
- 1.14.7. 傑勒米·戴樂 (Jeremy Deller) 147

15. 解構電音 (Electronic Deconstructive Music) ————— 148

- 1.15.1. 解構電音 (Electronic Deconstructive Music) 148
- 1.15.2. 錯誤美學 (Aesthetics of Failure) 150   1.15.3. OVAL (OVAL) 152
- 1.15.4. 拉斯特-諾頓·聲音與非聲音檔案 (Raster-Noton. Archiv für Ton und Nichtton) 154

16. 聲音裝置 (Sound Installation) ————— 157

- 1.16.1. 聲音裝置 (Sound Installation) 157   1.16.2. 能量轉換 (Energy Transformation) 160
- 1.16.3. 身體空間 (Body Space) 162   1.16.4. 聲音雕塑 (Sound Sculpture) 167
- 1.16.5. 廣播空間 (Radio Space) 169   1.16.6. 錄影之聲 (Video Sounds) 170
- 1.16.7. 文件展覽 (Documentation as Form) 172

17. 音景 (Soundscape) ————— 174

- 1.17.1. 音景 (Soundscape) 174

第二章 聽覺現代性 (The Modernity of Hearing) 181

1. 視覺主體 (The Visual Subject) ————— 182

- 2.1.1. 視覺主體 (Visual Subjectivity) 182   2.1.2. 視覺機器 (Vision Machines) 185
- 2.1.3. 純粹視覺 (Pure Vision) 187   2.1.4. 藝術建制 (Art Establishment) 190

2. 聽覺主體 (The Aural Subject) ————— 193

- 2.2.1. 聽覺主體 (Listening Subjectivity) 193   2.2.2. 聽覺機器 (Audio Machines) 196
- 2.2.3. 純粹聽覺 (Pure Listening) 200   2.2.4. 音樂建制 (Music Establishment) 203
- 2.2.5. 古典音樂 (Classical Music) 206   2.2.6. 民族音樂 (Ethnic Music) 210
- 2.2.7. 序列音樂 (Serial Music) 211   2.2.8. 具象音樂 (Musique Concrète) 213
- 2.2.9. 電子音樂 (Electronic Music) 217
- 2.2.10. 現代音樂主體困境 (The Predicaments of Contemporary Music Development) 220

3. 前衛之聲與擴張聽覺 (Sounds of Avant Garde and Listening Expansion) — 222

- 2.3.1. 前衛噪音解主體 (Avant Garde Noise as an Agent of Deconstruction) 222
- 2.3.2. 前衛的馴化 (The Taming of the Avant-Garde) 224
- 2.3.3. 擴張聽覺 (Listening Expansion) 226

第三章 聲音機器 (Sound Machine) 230

1. 聲音機器 (Sound Machine) ————— 231

- 3.1.1. 聲音機器 (Sound Machine) 231   3.1.2. 身體機器 (Body Machine) 234
3.1.3. 社會機器 (Social Machine) 238   3.1.4. 反媒體藝術 (Anti-Media Art) 243

2. 通用機器 (General Machine) ————— 246

- 3.2.1. 耳朵原始 (Primitive Ear) 246   3.2.2. 空間認知 (Spatial Cognition) 247
3.2.3. 心理物理 (Psychophysiology) 250   3.2.4. 主觀聽覺 (Subjective Hearing) 251
3.2.5. 非典聽覺 (Unconventional Hearing) 255   3.2.6. 說話機器 (Speaking Machine) 259
3.2.7. 文字機器 (Writing Machine) 262

3. 傳輸機器 (Transmission Machine) ————— 268

- 3.3.1. 傳輸藝術 (The Transmission of Art) 268   3.3.2. 空氣傳輸 (Air Transmission) 270
3.3.3. 聲音與建築 (Sound and Architecture) 272   3.3.4. 投音空間 (Projection Space) 274
3.3.5. 電報 (Telegram) 277   3.3.6. 電話 (Telephone) 279
3.3.7. 廣播/無線電 (Radio) 282   3.3.8. 廣播藝術 (Radio Art) 287
3.3.9. 數位音樂介面 (MIDI) 291   3.3.10. 電聲現象 (Electronic Voice Phenomena) 292

4. 記錄機器 (Recording Machine) ————— 296

- 3.4.1. 錄音藝術 (Recording Arts) 296   3.4.2. 樂譜機器 (Sheet Music Machines) 297
3.4.3. 自動樂器 (Automatic Instruments) 300   3.4.4. 留聲機 (Phonograph) 302
3.4.5. 磁帶錄音 (Magnetic Recording) 308   3.4.6. 光學錄音 (Optical Recording) 310
3.4.7. 錄音與原真性 (Recording and Authenticity) 312

5. 合成機器 (Synthesis Machines) ————— 315

- 3.5.1. 合成前史 (The History before the Innovation of Sound Synthesis) 315
3.5.2. 謝樂鳴 (Theremin) 318   3.5.3. 瑪特諾之波 (Onde Martenot) 320
3.5.4. 光學合成 (Optical Synthesis) 321   3.5.5. 合成器 (Synthesizer) 323

第四章 超越聲音藝術 (Beyond Sound Art) 326

1. 超越聲音藝術 ————— 327

- 4.1.1. 誰的現代藝術？誰的聲音藝術？ (Whose Contemporary Art Is It? Whose Sound Art Is It?) 327
4.1.2. 科技藝術 (Technology Art) 330   4.1.3. 媒體藝術 (Media Art) 334
4.1.4. 跨領域藝術 (Interdisciplinary Art) 337   4.1.5. 聲音溯源 (Tracing the Source of Sounds) 341

本書特有名詞解釋 (Glossary of Technical Terms) 350

特別感謝 (Acknowledgements) 351

超越聲音藝術

前衛主義、聲音機器、聽覺現代性

林其蔚 著

-
- 本書中文專有名詞之相應外語，以英文、法文為主要語言，或呈現其專有名詞之最原初使用語言。
  - 本書所介紹之聲音作品，大多數可以在 www.ubuweb.com、www.youtube.com 上找到。
-

目錄

簡介 (Introduction) 6

前言 (Foreword) 9

楔子 (Prelude) 12

第一章 前衛之聲 (Sounds of Avant Garde) 21

1. 未來主義 (Futurism) 22

- 1.1.1. 機械美學 (Machine Aesthetics) 22   1.1.2. 未來政治 (Futurism Politics) 23
1.1.3. 自由語言 (Free-Word Poetry) 25   1.1.4. 醜聞劇場 (Success from Scandal) 28
1.1.5. 噪音裝置 (Motor-Noise Plastic Complexes) 29   1.1.6. 噪音藝術 (The Art of Noise) 32
1.1.7. 未來廣播 (La Radia: Futurist Radio Manifesto) 40

2. 俄國前衛主義 (The Russian Avant-Garde) 43

- 1.2.1. 革命風潮與神祕主義 (The October Revolution and Mysticism) 43
1.2.2. 工業之聲 (Industrial Sounds) 46

3. 達達主義 (Dada) 49

- 1.3.1. 達達倫理學 (Dada Ethics) 49   1.3.2. 伏爾泰噪音 (Noises from the Cabaret Voltaire) 50
1.3.3. 原始主義 (Primitivism) 52   1.3.4. 史維特斯 (Kurt Schwitters) 53
1.3.5. 杜象 (Marcel Duchamp) 55   1.3.6. 音節詩 (Phonetic Poetry) 55
1.3.7. 達達與未來派 (Dada and Futurism) 56

4. 超現實主義 (Surrealism) 58

- 1.4.1. 非樂 (No Music) 58

5. 皮耶·夏飛、皮耶·亨利 (Pierre Schaeffer and Pierre Henry) 61

- 1.5.1. 具象音樂的誕生 (The Creation of Musique Concrète) 61
1.5.2. 具象樂器 (Machines of Musique Concrète) 63   1.5.3. 皮耶·亨利 (Pierre Henry) 65

6. 許鐸克豪森 (Karlheinz Stockhausen) 67

- 1.6.1. 西北德廣播電台 (WDR) 67   1.6.2. 許鐸克豪森 (Karlheinz Stockhausen) 69
1.6.3. 神祕主義 (Mysticism) 71   1.6.4. 爭議人物 (The Controversial Figure) 73

7. 謝納奇斯 (Iannis Xenakis) ————— 75

- 1.7.1. 謝納奇斯傳奇 (The Life of A Composer) 75
- 1.7.2. 由建築到音樂 (From Architecture to Music) 76
- 1.7.3. 微觀 / 巨觀的統一 (Unifying the Micro and Macro Structures) 77
- 1.7.4. 多媒體創作 (Multi-Media Performance) 81

8. 聲音詩 (Sound Poetry) ————— 83

- 1.8.1. 文字解放 / 聲音解放 (The Liberated Text / The Liberation of Sound) 83
- 1.8.2. 電子聲音詩 (Electronic Sound Poetry) 86
- 1.8.3. 翁托南·阿鐸 (Antonin Artaud) 89
- 1.8.4. 威廉·伯洛斯 (William Burroughs) 94
- 1.8.5. 聲音詩的轉型 (Sound Poetry Variations) 97

9. 原生音樂 (Musique Brute) ————— 98

- 1.9.1. 原生音樂 (Music Brute) 98
- 1.9.2. 錄音科技 (Recording Technology) 99

10. 激浪前後 (Fluxus and It's Contemporaneousness) ————— 102

- 1.10.1. 激浪噪音 (Fluxus Noise) 102
- 1.10.2. 通過儀式 (Rites of Passage) 104
- 1.10.3. 凱基 (John Cage) 106
- 1.10.4. 波依斯 (Joseph Beuys) 110
- 1.10.5. 克萊因 (Yves Klein) 112
- 1.10.6. 拉蒙揚 (La Monte Young) 113
- 1.10.7. 白南準 (Nam June Paik) 113
- 1.10.8. 刀根康尚 (Yasunao Tone) 114
- 1.10.9. 佛斯帖爾 (Wolf Vostell) 115
- 1.10.10. 馬克雷 (Christian Marclay) 116

11. 龐克運動 (Punk Movement) ————— 119

- 1.11.1. 藝術搖滾 (Art Rocks?) 119
- 1.11.2. 馬爾空·麥克萊倫 (Malcolm McLaren) 120
- 1.11.3. 自己做文化 (DIY Culture) 122

12. 工業音樂 (Industrial Music) ————— 124

- 1.12.1. 景觀媒體 (The Media Spectacles) 124
- 1.12.2. 獨立組織 (Independent Organizations) 126
- 1.12.3. 恐怖主義 (Media Terrorism) 127
- 1.12.4. 悸動軟骨 (Throbbing Gristle) 128
- 1.12.5. 負面之國 (Negative Land) 130
- 1.12.6. 萊巴哈 (Laibach) 132

13. 日本噪音 (Japanese Noise) ————— 134

- 1.13.1. 日本噪音 (Japanese Noise) 134

14. 科技電音 (Techno Music) ————— 138

- 1.14.1. 身體音樂 (Body Music) 138
- 1.14.2. 混音文化 (Mix Music Culture) 140
- 1.14.3. 著作權 (Copyrights) 141
- 1.14.4. 去作者 (The Death of the Author) 143
- 1.14.5. 發電廠樂團 (Kraftwerk) 144
- 1.14.6. 艾菲克斯雙生子 (Aphex Twin) 145
- 1.14.7. 傑勒米·戴樂 (Jeremy Deller) 147

15. 解構電音 (Electronic Deconstructive Music) ————— 148

- 1.15.1. 解構電音 (Electronic Deconstructive Music) 148
1.15.2. 錯誤美學 (Aesthetics of Failure) 150   1.15.3. OVAL (OVAL) 152
1.15.4. 拉斯特-諾頓·聲音與非聲音檔案 (Raster-Noton. Archiv für Ton und Nichtton) 154

16. 聲音裝置 (Sound Installation) ————— 157

- 1.16.1. 聲音裝置 (Sound Installation) 157   1.16.2. 能量轉換 (Energy Transformation) 160
1.16.3. 身體空間 (Body Space) 162   1.16.4. 聲音雕塑 (Sound Sculpture) 167
1.16.5. 廣播空間 (Radio Space) 169   1.16.6. 錄影之聲 (Video Sounds) 170
1.16.7. 文件展覽 (Documentation as Form) 172

17. 音景 (Soundscape) ————— 174

- 1.17.1. 音景 (Soundscape) 174

第二章 聽覺現代性 (The Modernity of Hearing) 181

1. 視覺主體 (The Visual Subject) ————— 182

- 2.1.1. 視覺主體 (Visual Subjectivity) 182   2.1.2. 視覺機器 (Vision Machines) 185
2.1.3. 純粹視覺 (Pure Vision) 187   2.1.4. 藝術建制 (Art Establishment) 190

2. 聽覺主體 (The Aural Subject) ————— 193

- 2.2.1. 聽覺主體 (Listening Subjectivity) 193   2.2.2. 聽覺機器 (Audio Machines) 196
2.2.3. 純粹聽覺 (Pure Listening) 200   2.2.4. 音樂建制 (Music Establishment) 203
2.2.5. 古典音樂 (Classical Music) 206   2.2.6. 民族音樂 (Ethnic Music) 210
2.2.7. 序列音樂 (Serial Music) 211   2.2.8. 具象音樂 (Musique Concrète) 213
2.2.9. 電子音樂 (Electronic Music) 217
2.2.10. 現代音樂主體困境 (The Predicaments of Contemporary Music Development) 220

3. 前衛之聲與擴張聽覺 (Sounds of Avant Garde and Listening Expansion) — 222

- 2.3.1. 前衛噪音解主體 (Avant Garde Noise as an Agent of Deconstruction) 222
2.3.2. 前衛的馴化 (The Taming of the Avant-Garde) 224
2.3.3. 擴張聽覺 (Listening Expansion) 226

第三章 聲音機器 (Sound Machine) 230

1. 聲音機器 (Sound Machine) ————— 231

- 3.1.1. 聲音機器 (Sound Machine) 231   3.1.2. 身體機器 (Body Machine) 234
3.1.3. 社會機器 (Social Machine) 238   3.1.4. 反媒體藝術 (Anti-Media Art) 243

2. 通用機器 (General Machine) ————— 246

- 3.2.1. 耳朵原始 (Primitive Ear) 246   3.2.2. 空間認知 (Spatial Cognition) 247
3.2.3. 心理物理 (Psychophysiology) 250   3.2.4. 主觀聽覺 (Subjective Hearing) 251
3.2.5. 非典聽覺 (Unconventional Hearing) 255   3.2.6. 說話機器 (Speaking Machine) 259
3.2.7. 文字機器 (Writing Machine) 262

3. 傳輸機器 (Transmission Machine) ————— 268

- 3.3.1. 傳輸藝術 (The Transmission of Art) 268   3.3.2. 空氣傳輸 (Air Transmission) 270
3.3.3. 聲音與建築 (Sound and Architecture) 272   3.3.4. 投音空間 (Projection Space) 274
3.3.5. 電報 (Telegram) 277   3.3.6. 電話 (Telephone) 279
3.3.7. 廣播/無線電 (Radio) 282   3.3.8. 廣播藝術 (Radio Art) 287
3.3.9. 數位音樂介面 (MIDI) 291   3.3.10. 電聲現象 (Electronic Voice Phenomena) 292

4. 記錄機器 (Recording Machine) ————— 296

- 3.4.1. 錄音藝術 (Recording Arts) 296   3.4.2. 樂譜機器 (Sheet Music Machines) 297
3.4.3. 自動樂器 (Automatic Instruments) 300   3.4.4. 留聲機 (Phonograph) 302
3.4.5. 磁帶錄音 (Magnetic Recording) 308   3.4.6. 光學錄音 (Optical Recording) 310
3.4.7. 錄音與原真性 (Recording and Authenticity) 312

5. 合成機器 (Synthesis Machines) ————— 315

- 3.5.1. 合成前史 (The History before the Innovation of Sound Synthesis) 315
3.5.2. 謝樂鳴 (Theremin) 318   3.5.3. 瑪特諾之波 (Onde Martenot) 320
3.5.4. 光學合成 (Optical Synthesis) 321   3.5.5. 合成器 (Synthesizer) 323

第四章 超越聲音藝術 (Beyond Sound Art) 326

1. 超越聲音藝術 ————— 327

- 4.1.1. 誰的現代藝術？誰的聲音藝術？ (Whose Contemporary Art Is It? Whose Sound Art Is It?) 327
4.1.2. 科技藝術 (Technology Art) 330   4.1.3. 媒體藝術 (Media Art) 334
4.1.4. 跨領域藝術 (Interdisciplinary Art) 337   4.1.5. 聲音溯源 (Tracing the Source of Sounds) 341

本書特有名詞解釋 (Glossary of Technical Terms) 350

特別感謝 (Acknowledgements) 351

簡介

「聲音藝術」一詞在新世紀之交儼然成了準藝種，其相關展覽經年不斷，研究論述逐年增加，中心系所陸續成立，與此同時，「聲音藝術」的定義卻奇怪地懸置著，持續擺盪於過度廣義——所有非音樂的聲音創作都是聲音藝術，與過度狹義——只有聲音裝置是聲音藝術這兩者之間。前者等於懸置定義，後者卻有排擠其他聲音創作，走向藝種過度細化的危險。

「聲音藝術」定義的困難至少可以從兩個方面來看；其一是媒材的特殊性：聲音作為一個藝術對象，其文本可能採用任何媒材（樂團、劇團、錄音、錄影、廣播、裝置），因而要從單一媒材來定義有其困難。其二是定義者的位置問題，戰前的前衛藝術是由獨立文人與藝術家自行定義的，但是戰後的「聲音藝術」既沒有藝術運動，也沒有傳承譜系和藝術宣言，外緣的評論者無法定義「聲音藝術」，其實是至為正常的。嚴格地說，今天「聲音藝術」面臨的定義困難與聲音創作本身關係不大，我們反倒可以理解這些困難正是當代藝術建制擴張過速的症狀，也就是當代藝術建制在試圖將聽覺納入美學管理體系時所遭遇的問題，甚至我們可以說，「聲音藝術」一詞更多地反映出了藝術建制對於己身存在合法性的焦慮。在這樣的前提之下，我們與其先入為主地將「聲音藝術」當作一個新學門來加以定義，不如回過頭來，重新審視過去一個世紀以來豐富多樣的聲音創作，嘗試深入理解這些聲音創作的生產過程與聽覺政治發展的時代脈絡，並與同時期視覺藝術的發展進行比對，也許可以由視聽之間的美學差異，重新發現聲音創作的特殊性，甚至有機會重新找到活化論述，讓聲音與文字重新對流的方法。

本書第一章「前衛之聲」介紹 20 世紀各種聲音創作實踐，由世紀初的前衛噪音一直談到世紀末的科技舞曲，這其中包括了今天被歸類到媒體藝術、前衛文學、現代音樂、現代劇場、廣播藝術、造形藝術、觀念藝術、行動藝術、表演藝術、地下音樂、流行音樂等等不同門類中的聲音實驗，這些創作似乎各自有其方法論，不容易以單一研究方法涵蓋。本章除了介紹藝術運動的發展過程，還特別強調聲音創作生產過

程中所涉及的「泛技術」層面。（「泛技術」（la technologie générale）除了包括科技的物理法則（即今日理工科之科學觀），也包括其對人、對社會的外延影響，包括技術整體操作流程的社會性建構，以及生產流程中技術對個體的建構，此為法國考古學家勒華·古朗（André Leroi-Gourhan）等人提出之觀念。）這並不是為了強調聲音創作應用了多少新科技，而是反過來將聲音創作本身當作一種廣義技術，從而脫離科學建制下的「技、藝分離」認知模式，逃離專業化藝術分類的陷阱，由泛技術的交織網絡中，找尋閱讀聲音創作的另類途徑。

第二章「聽覺現代性」從現代性的角度回顧近代西方聽覺發展，其中最關鍵的議題反倒不在於聽覺或聲音技術的發展，而是在於視覺中心主義的強勢發展。在視覺中心主義主體眼中，世界上每一樣東西，都在三度空間的點陣中占有一個獨立位置（經、緯、高），擁有一系列獨立屬性（如重量、顏色、尺寸），這一切屬性都可以量化，並且將之脫離原屬脈絡來檢視，這種觀察方式暗示了感官的分工、分化與純粹化，此即科學實驗室中誕生的「純粹視覺」，將此一原則推行到各個領域，便形成了以視覺為主體的現代科學文明。相對而言，「純粹聽覺」由於不若視覺一般易於量化紀錄，在管理上只被當作是視覺的輔助——然而在美學的發展上，「純粹聽覺」卻大受歡迎，以至於整個近代音樂建制，都架構在「純粹聽覺」的基礎上。新興布爾喬亞階層在追求個體自由，擺脫宗教與王權宰制的呼聲中創造了藝術而藝術的純粹美學，其感官政治核心在於去除文字、圖像、聲音的原屬脈絡，將事物當作一種純粹感官現象來體驗。由於這種人本主義的「純粹聽覺」、「純粹視覺」缺失終極價值的信念，它只能倚賴自我改革的日新又新，倚賴不斷擴大知覺領域來維持其倫理上的合法性，「純粹知覺」的矛盾在於，它本身就是現代性的意識形態核心，而它所對抗的分工異化，亦即它自己的存在基礎——高度分化的藝術建制。由此，我們可以理解所謂現代音樂的革命，正是古典音樂在 20 世紀面臨美學與倫理學上的矛盾時，音樂建制另生新枝的求生之道。

現代性文化內部最激進的自反力量，也被稱為前衛主義，前衛主義者想要重新彌補生活與藝術的鴻溝，彌補藝術內部過度分化的流弊，他們以斷裂正常溝通模式為手段，提供一種解構現代性主體的策略，不過前衛運動本身就是現代性辯證邏輯的產物，它最終無法跳脫與藝術建制的合謀關係，先是在二戰前遭到前衛政治運動重傷，繼而又被戰後當代藝術建制所架空，脫離了前衛政治的前衛藝術變成了一種風格而

失去了運動性。在前衛藝術建制化之後，藝術創新變得愈來愈困難，最終陷入了無新可創的窘境，反過來威脅了藝術建制的合法性，藝術建制不得不絞盡腦汁，想方設法來推進聽覺現代性的發展，「聲音藝術」遂在此一時代召喚下橫空出世，被藝術建制期待能夠同時處理菁英音樂與造型藝術面臨的發展窘境。如果我們不由藝術建制的主體位置來看這個問題，前衛主義解構聽覺主體，讓創作返回社會語境，返回身體與物質基礎的方法，也許可以提供一種「純粹聽覺」之外的思考方式，也就是讓「純粹聽覺」與「因果聽覺」展開辯證，在聲音知覺與聲音生產之間另闢新路，此時我們就有必要引入前述的「泛技術」思維。

第三章「聲音機器」、第四章「超越聲音藝術」從「泛技術」的角度，本書將人類的聲音技術發展歷程分作五個階段：

- 一、原始之聲（身體性的呼吼哭嘯）
- 二、聲音的聲符化（如語言）
- 三、語言的視符化（如圖像、符號、文字）
- 四、視符的機械化（如機器語言、算盤、樂譜、音樂盒、自動織布機、印刷、打字）
- 五、為聲音與聲符之電訊化（如留聲機、摩斯電碼、電風琴等狹義聲音機器）

並將這些技術依其生產脈絡中的功能統整為四大類：

1. 聲音通用技術；2. 聲音傳輸；3. 聲音紀錄；4. 聲音合成。

在這種「泛技術」觀點中，我們將人體、語言、文字、樂譜、建築、電報、電話、廣播、網路、自動樂器、錄音機、合成器等等，都一視同仁地當作「廣義聲音機器」來看待，這也意味著我們無須自囿於當代藝術建制規劃好的範圍，掉入科技藝術、媒體藝術、跨領域藝術與聲音藝術的窠臼，由視覺中心主義的世界觀來理解聽覺文化，而是進一步打亂現代性的學科分類，將被分化為不同部門的文化、宗教、政治、社會、歷史、科技與科學，還原為一個交相纏繞的、活生生的泛技術文化體。在此泛技術文化體中，「聽覺」不再自限於現代性知覺分工體系的子部門，「聲音」也不再是視覺帝國眼底下的被動工具，「廣義聲音機器」遂擴張為一種解除現存藝種界線的文化溯源方法，經由此一途徑，我們或有機會重新理解聲音創作與人類文明史發展的深層關係。

前言

生活在西歐與北美以外廣大土地上的文化工作者，對於西方現代文藝常常有著欽羨與憎恨交錯的複雜情緒。一方面現代文藝已經變成他們血液中的一部分，另外一方面，第三世界引入現代歐西文藝基本上是單向輸入，與引入西方工業技術、社會體制與生活方式並無不同，而輸出的卻是傳統文化，基本上是作為西方文化再生產的原材料，好像畢卡索之挪用非洲巫儀面具元素再生產出現代性的創作，謎樂團挪用阿美族祭樂重新混音為奧運主題曲。而這種再生產的現代文化產品，一如由原材料加工生產的先進工業產品，再度由西方回銷第三世界。若要回銷，當然要有市場，第三世界國家機器在追求社會現代化發展的同時，將西方文化生產消費體系一同輸入——包括研究中心、學院、美術館、音樂廳、電影院、劇院、出版社、唱片業、大傳媒體、文化主管機關、智慧財產權機制等等泛文化工業體系的輸入，這些文化機構轉介了西方文藝的生產規格（如藝種），並在此一規格框架之內，持續地由西方輸入各種新舊文藝，同時進行本地文化的加工生產。近年流行的所謂「聲音藝術」（Sound Art），就是這樣一個由美、英、德等國大都會開始向外輻射輸出的新興準藝種。

在 1980 年代後期的台灣，當這個字眼首次出現在本地藝術雜誌上時，「聲音藝術」一字只是一個逐字翻譯而來的術語（Sound ÷ 聲音，Art ÷ 藝術），它並沒有在地的具體指涉物。也就是說，它不但是一個外來語，還是一個鮮有本地人真正經驗過的物事，它不比外國繪畫，可以藉由書籍圖片來認識，聲音創作一旦脫離了在地的脈絡，在沒有現場展演，沒有有聲出版，沒有內行轉介者的狀況下，中文的「聲音藝術」只能夠是一個在語言沼澤中漂流的曖昧字眼。這種情形直到千禧年之後才出現了戲劇性的轉變，在國際新媒體藝術流行風潮的帶動下，「聲音藝術」成了台灣民間與政府大力支持的熱點；從媒體藝術中心、媒體藝術相關學系的成立、美術館的專題展覽、多媒體表演之流行、各類平面與電子藝文媒體的關注、官方基金會的重點贊助、藝術家的蜂起創作，一時之間沸沸揚揚，聲音藝術的本土化想像工程在隆隆聲中開始運作。這一切似乎都可以不證自明，無須考慮「聲音藝術」的語言地

基從未脫離沼澤狀態——在聲音藝術快速建制化的過程中，我們忘了追問兩個最根本的問題：

1. Sound Art 是什麼？

聲音為何在今天能夠成為藝術文本？而其具體的藝術範疇為何？1990年代至今的二十年間，歐、美、日、澳等國家聲音相關創作大量湧現，前衛運動中被遺忘已久的聲音實驗陸續出土，一時間各種展覽、表演、出版、網站、論述、研究機構、專門獎項都隨之出現，聲音作為獨立藝術表現，似乎迎來了前所未有的黃金時代。為什麼至今西方對於 Sound Art 的定義依然模糊，甚至提不出一個代表性的藝術家，更缺乏脈絡性的歷史論述？

2. 中文的聲音藝術又是什麼？

如果將「聲音藝術」當作一個純粹的翻譯名詞，我們只需要回答 Sound Art 是什麼，但是即使將「聲音藝術」限制為一個外來語，我們還是必須面對其詮釋的內部差異，例如德語與英語的詮釋差異——它反映出了不同的在地書寫政治位置。若謂中文的「聲音藝術」一詞有其在地意義，我們就要追問其在地意義是什麼，「音」與「聲」的在地互文中是什麼，而十餘年來的「聲音藝術」創作，是否提供了聽眾一種在地的方法，可以發掘出與西方不同的聽覺經驗，整理出不同的聽覺歷史，開發出特殊的聽覺技術，建構出在地的聽覺議題。

如果說至今我們都不曾好好回答上述兩大問題，那我們所要質疑的，就不僅僅是本地聲音藝術書寫匱乏的問題，而是整個在地藝術建制到底在為何工作，為誰工作的問題。在地藝術建制先驗地肯定了某些藝術門類（如聲音藝術）的存在為既成事實，卻沒有能夠更進一步在本土現實的基礎上，將辯證流程機制化，對這個觀念進行持續辯證，例如形成學院討論，或以聲音論述對社會提問——這本來是藝術建制自我合法化的先決條件。本地藝術建制在開始建造體制大樓的同時，不曾夯實語言的地基，使其工作淪為西方藝術生產規格的橫向移植。「聲音藝術」在此情形之下，彷彿與傳統的聲音生產、當下社會面臨的聽覺處境都不存在任何關係，在地藝術建制已經預先排除了所有不在西方當代思考規格內的聲音生產，呈現出後殖民現代性的典型症狀。

敏感的讀者應該已經察覺到，本書同樣無法逃避書寫位置的質疑：本書的三大主題，聲音創作、聽覺現代性歷史、聲音機器發展，都是從西方中心的角度開始書寫，遠遠談不上在地的聽覺經驗生產，更談不上以中文書寫來與其他語言對話。本書中所提到的種種聽覺歷史，乃至理論邏輯都出自西方脈絡。充其量，本書只能夠稱得上是一本改頭換面的「翻譯書」，遠遠稱不上中文主體的聲音寫作，它甚至構不上一本真正翻譯書的標準……翻譯書保存著西方主體的書寫位置，而譯者被期待做出中性的轉譯，而由異語言的讀者自行創造閱讀位置。而本書寫作的過程，卻成了中文作者寫作主體轉移的過程。這個寫作主體轉移並非由「東方作者」轉為「西方作者」；本書在寫作過程中所召喚出來的，卻是一個「現代性」的主體，早在本書被書寫以前，就已經為本書預設了一系列可以探問，與不可以觸碰的邊界。而聲音，正是在現代性帝國的眼皮底下，由新科技的許諾下浮現的新大陸。現代性若要維持其內外持續的殖民擴張，就必須爭取聽覺技術這塊疆域，對之進行美學倫理上的合法化，這也正是西方當代藝術建制願意向聲音這一塊未經確認的領域挹助投資的理由——而其不可觸碰的邊界，就是現代性框架之外的黑洞，卻也正是第三世界書寫者真正可以找尋在地原創力的泉源……在此，「聲音藝術」作為虛構的藝種或可批判，但是「聲音藝術」背後的現代性結界，卻不是本書可以逾越的命題，筆者因於學力淺薄，無能深入此一議題，只能夠勉強在文末留下一二線索，將問題留予讀者。

本書絕非探測當代聲音美學先進思想的探針，只是追尋前人遺路的低比例地圖，轉譯西賢東哲資料，並無發聵之論，只是不恥鄙陋，自許野人獻曝，在此一領域為護膚科技、人工日光浴所壟斷的狀況下，提出最最基礎的提案。對於尋找今日前衛的讀者而言，這裡所有的內容都早已成為過去式，若有蹉跎覓尋一方乾硬土壤之未來者，正待開敞視聽，進入田野，辯證歷史，構解自我，為著向前躍進，而圖夯實雙足之地，則或將此書棄諸沼澤可也。