

- WELCOME TO -

賽馬會科藝共融計劃

Jockey Club Project IDEA

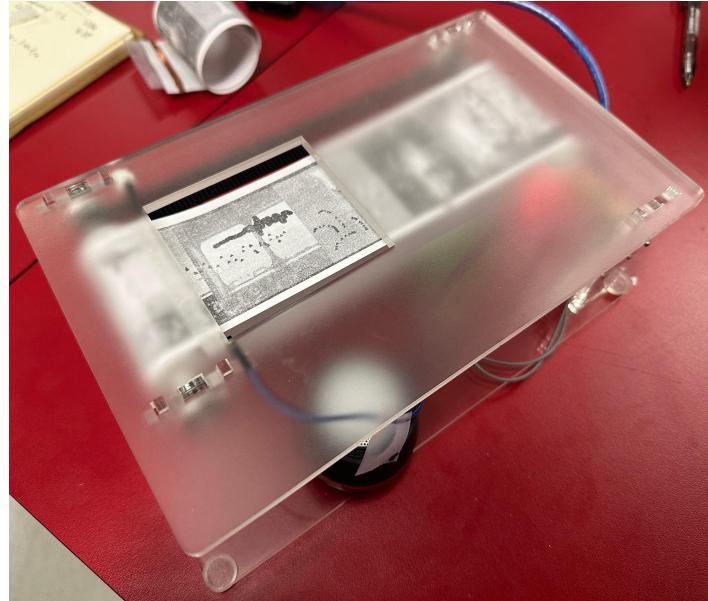
Lesson 1

SnapSound | 留聲影像

用光影呈現聲音場景(聲音視覺化動能藝術作品)

Playfulness
有趣、玩味性

Observation
觀察力

Curiosity
好奇

Be Patient
耐性

Imagination
想像力

And more..... Please tell us about yours!
或更多.....

Abstract
抽象

Frustration
沮喪

讓我們試試閉起雙眼，靜聽一分鐘，
聽到什麼聲音？

最大聲，最細聲？
最遠，最近

有沒有最熟悉的？
有沒有聯想起一些回憶？

Brief History of Sound Art

聲音藝術的歷史簡介

- 聲音藝術，可能是當代藝術形態中最難以定義的藝種之一。
- 英語中的「**聲音藝術**」(Sound art)一詞在**1960年代末期開始被使用**，在80年代末至90年代初開始流行。在英文中「聲音」(Sound)包含了「樂音」與「噪音」(Noise)的雙重意涵。「樂音」意指傳統音樂文化互文所定義的和諧音，「噪音」則為生活中種種非音樂欣賞的時空場域，各種類型物體運動產生的副產品。

[林其蔚：聲音藝術的定義困境](#)

對你來說，

怎樣的聲音是噪音？

Sound art and Fluxus Art movement 聲音藝術 與 激浪派文藝運動

在1960年代興起並在全球運作的Fluxus是一種跨學科和實驗性的藝術方式，強調融合不同的藝術媒體，打破藝術與日常生活之間的傳統邊界。

Brief History of Sound Art

聲音藝術的歷史簡介

- 約翰·凱基(John Cage)既是美國現代性純粹聽覺最早的鼓吹者。
- 早在1950年代，他就試圖將環境聲音、噪音的聆聽置入音樂聆聽的框架之內，無論是音樂廳、大賣場、或者自己身體發出的聲音，凱基一視同仁地看
- 聲音，讓我們如其本貌地直接感受發聲物體，無論它是一只口哨或者一朵小蘑菇」。這裏說的直接感受，意指不顧任何音樂性的內容，不經過任何音樂形式起承轉合，不顧音樂歷史建構的音樂語言，沒有成見地直接聆聽聲音的本身。但是這種純粹聆聽只是打開更廣大知覺之門的開始，凱基不斷地暗示我們：聽覺並不會止步於此。

I

TACET

II

TACET

III

TACET

NOTE: The title of this work is the total length in minutes and seconds of its performance. At Woodstock, N.Y., August 29, 1952, the title was 4' 33" and the three parts were 33", 2' 40", and 1' 20". It was performed by David Tudor, pianist, who indicated the beginnings of parts by closing, the endings by opening, the keyboard lid. However, the work may be performed by an instrumentalist or combination of instrumentalists and last any length of time.

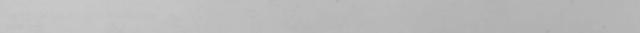
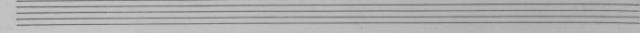
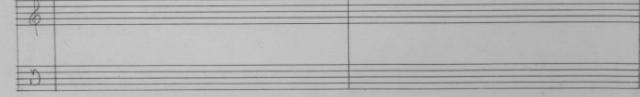
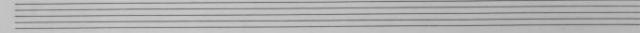
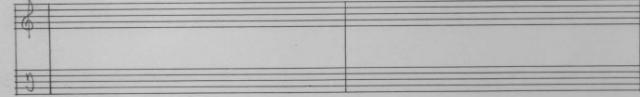
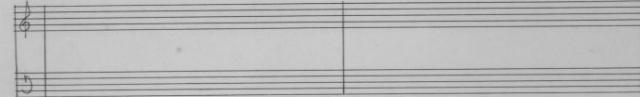
FOR IRWIN KRENNEN

JOHN CAGE

Copyright © 1960 by Henmar Press Inc., 373 Park Avenue South,
New York, N.Y. 10016, U.S.A.

60 J = 2 1/2 cm.

4/4

4'33 by John Cage

one of the
most
influential
composers
of the
20th
century

東華三院校歌

Allegro

活潑真誠

謝扶雅 詞

邵光曲

海天一片，宏播仁風，屬校遍港九。有教無類，作育英才，

歷史最悠久。晦明風雨，努力前程，良機莫辜負。愛

東華，愛母校，他日成材，服務社會報恩厚。愛

東華，愛母校，他日成材，服務社會報恩厚。

香港城市大學
City University of Hong Kong

Brief History of Sound Art & Graphical Notation

聲音藝術與圖像記譜的歷史簡介

在現代音樂中，圖像記譜(graphical notation)是一個相對較新的領域，

普遍被認為出現於戰後；當時，一眾前衛藝術家認為傳統的記譜系統中有太多僵化了的規矩，
限制了音樂的發展，因而提倡這種以圖像為主的記譜方法。

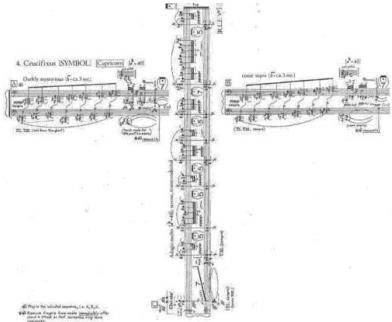
不過，其實自中世紀後期開始，音樂家已嘗試創作賞心悅目的樂譜：

由柯迪亞 Baude Cordier 約 1380 年至約 1440 年的歌曲、

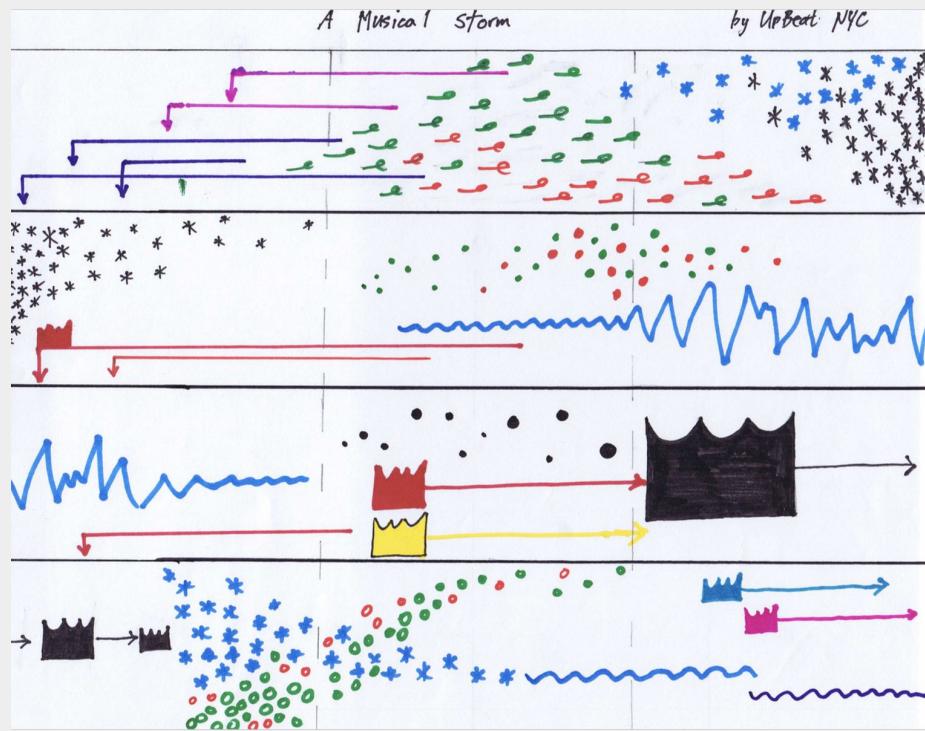
到巴赫以繪詞法(word painting)呈現的「十字架」，

以至喬治・克倫姆 George Crumb 的《大宇宙 II 》(Makrokosmos II) 圖形樂譜——

在音樂歷史中，「視覺音樂」(Augenmusik)的例子比比皆是。

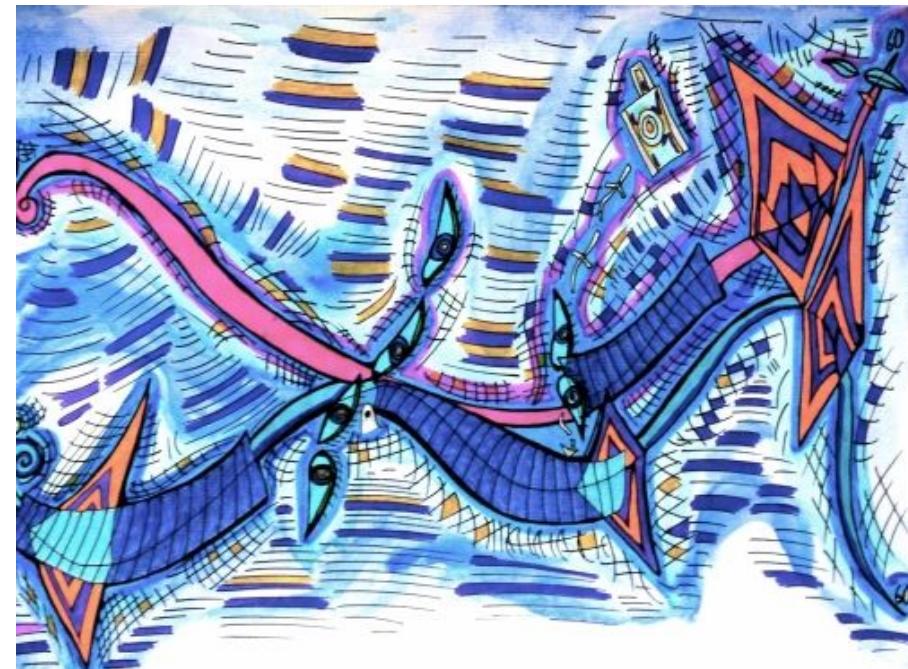

圖像記譜 Style A

(聲音與時間主導)

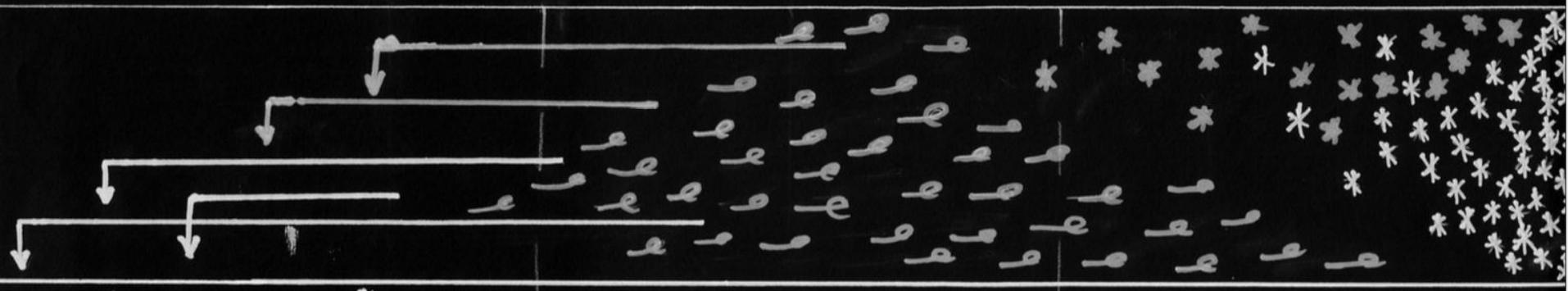
圖像記譜 Style B

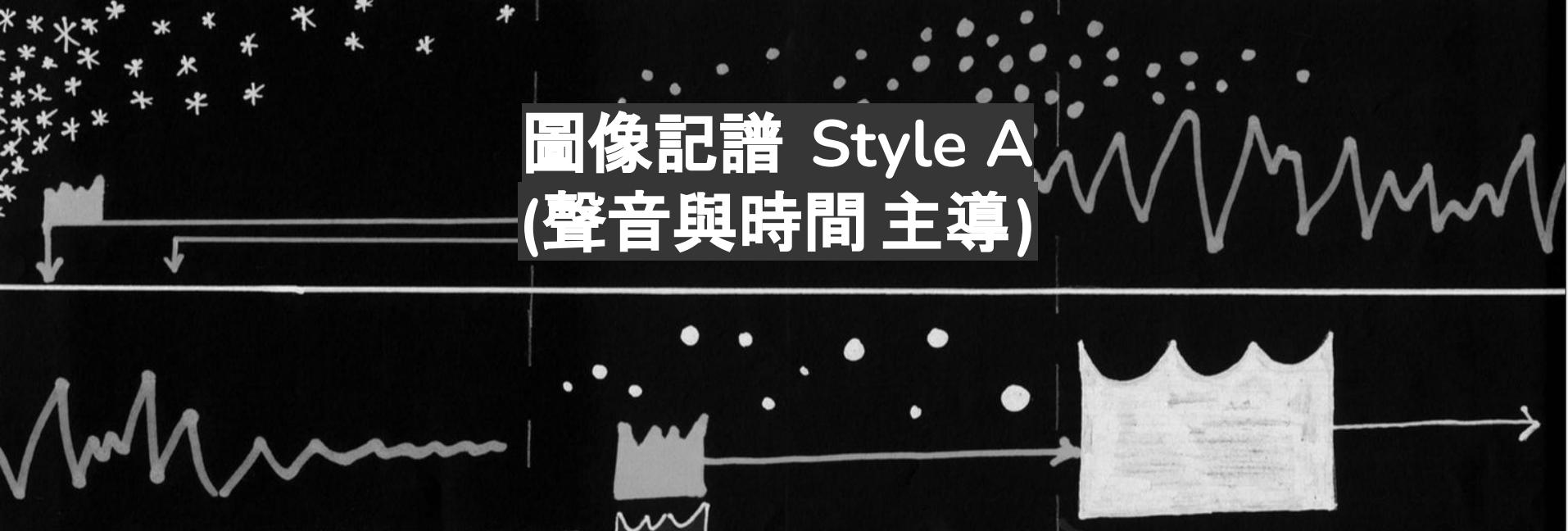
(聲音與構圖主導)

A Musical Storm

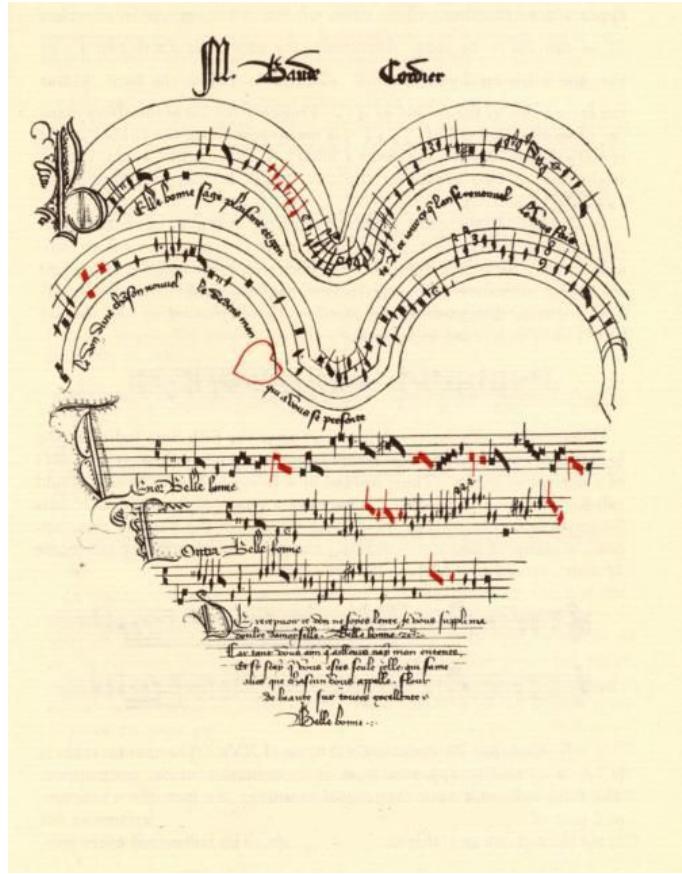
by UpBeat NYC

圖像記譜 Style A
(聲音與時間主導)

視覺音樂 (Augenmusik) Eye Music

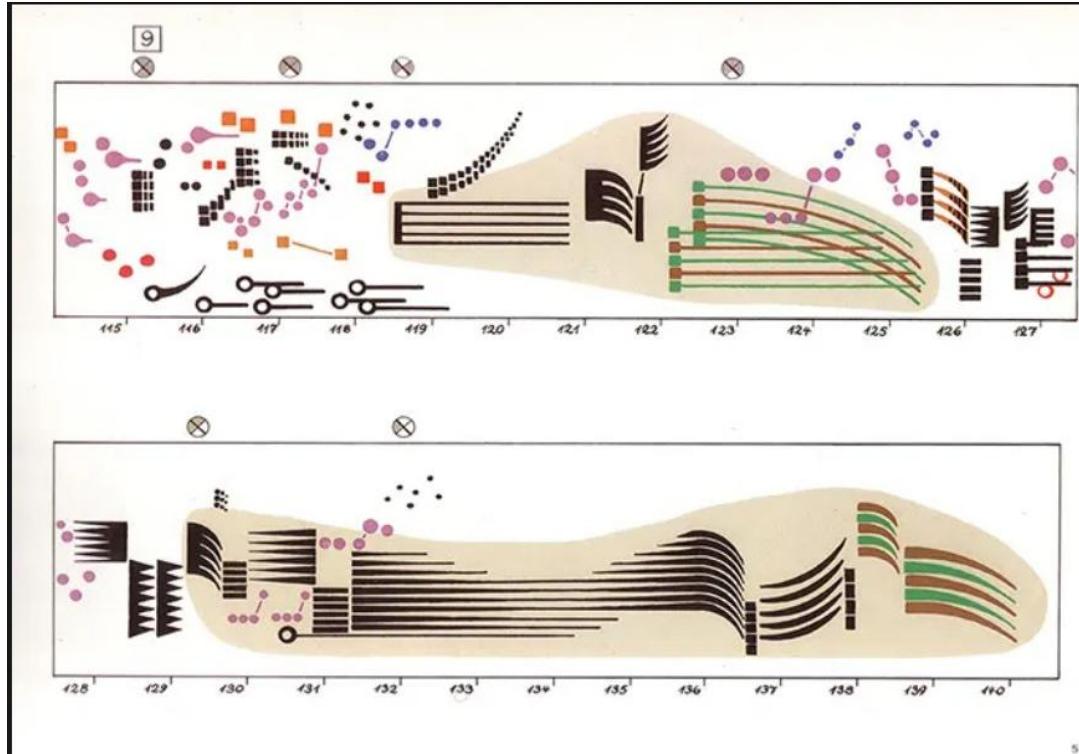

Baude Cordier (ca. 1380-ca.1440)

Cordier's *Belle, bonne, sage* with
a red notation heart of notes
within the larger heart.

Ligeti's 1958

Artikulation score

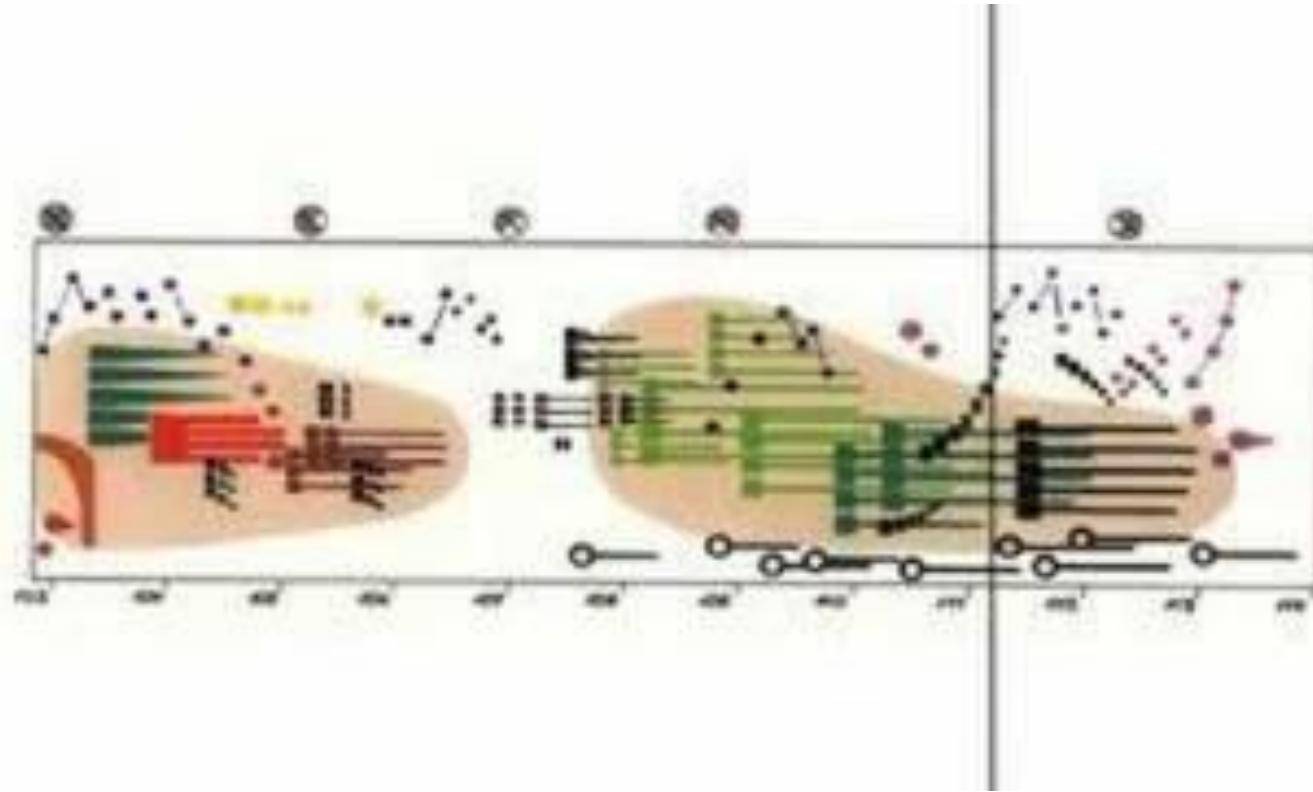
51

香港城市大學
City University of Hong Kong

Ligeti's 1958

Artikulation score

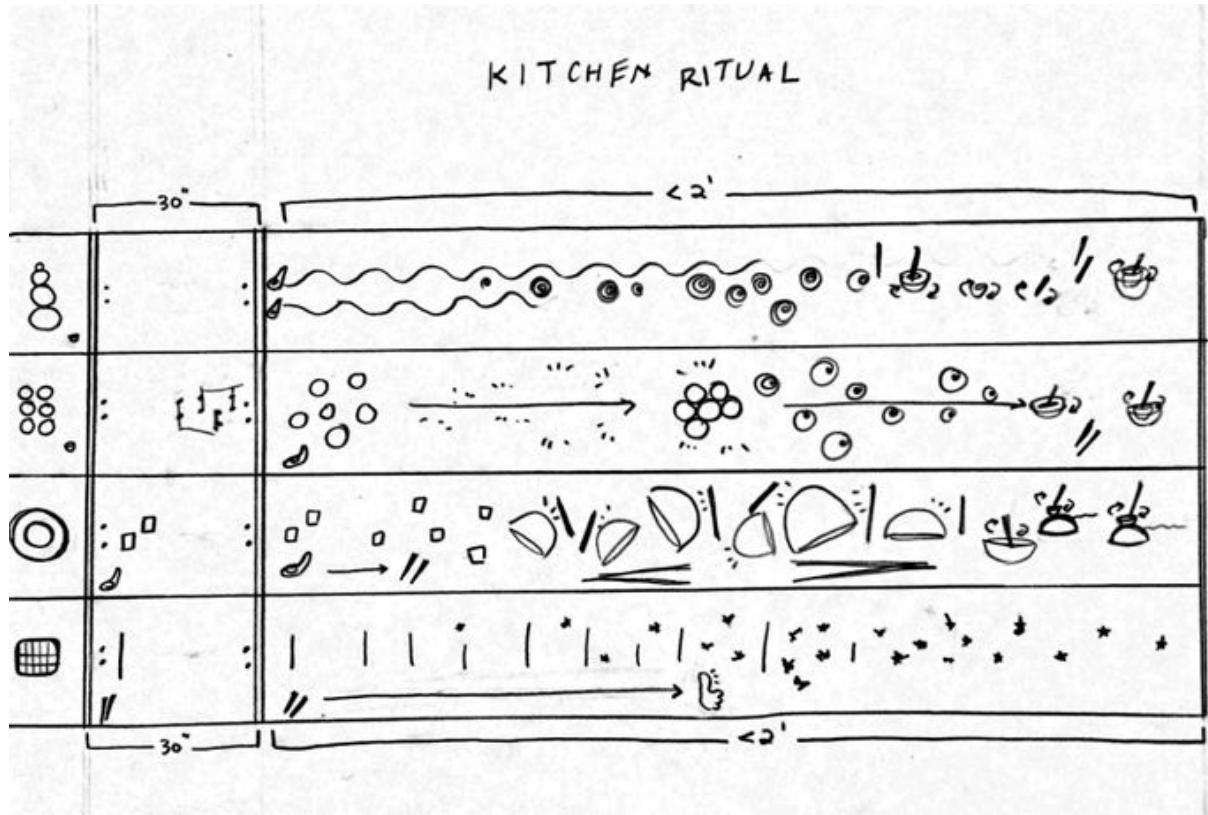
猜猜是.....

作品例子

Music for Toys and Household Objects

Hand-drawn scores for pieces involving toys and household objects.

Cornelius Cardew,
Treatise (1963-1967)

空間

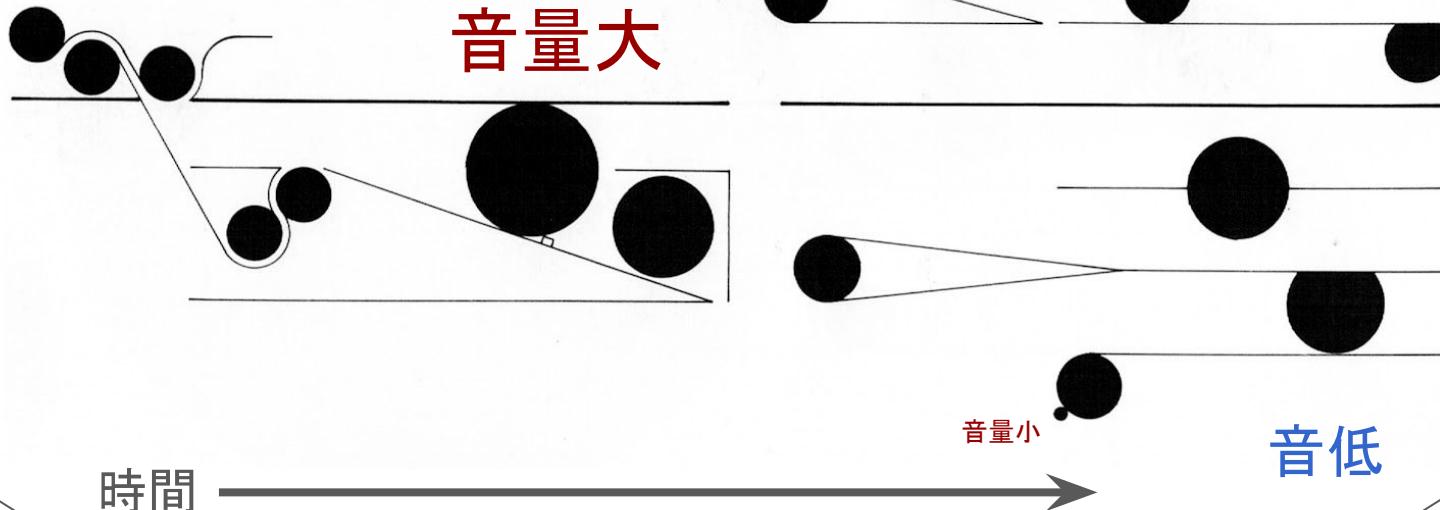
音高

音量大

音量小

音低

時間

試試聆聽以下 "音樂"，畫出 音高、節奏、韻律、聲量

西方的傳統記譜法傾向重視「同步」(synchronicity)多於「異音」(heterophony)、「音準」(pitch)多於「音色」(timbre), 甚至「時間」(time)多於「空間」(space)

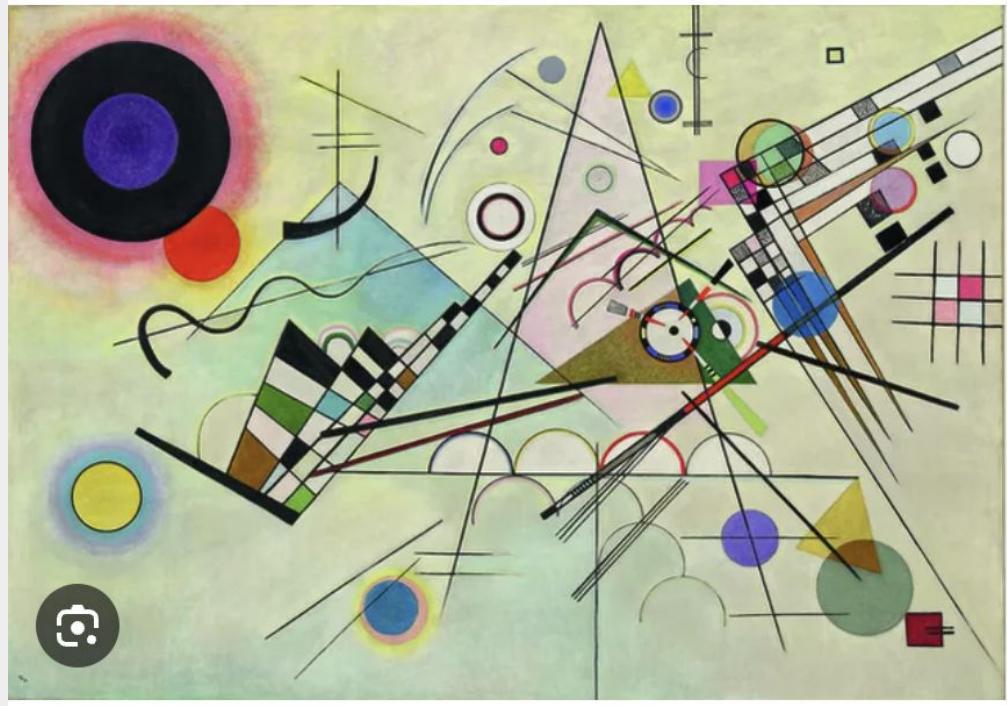
;然而, 譜奏音樂在歷史上不斷進化, 只要環顧其他的音樂傳統, 我們便知道這些設定並非必然的。比方說, 古琴的樂譜會仔細描述表演者的動態, 閱讀樂譜的過程就猶如讀者的腦海中一段華麗的慢動作舞蹈。另一方面, 有更多的音樂傳統則從來沒有建立任何的記譜系統。

<<Notating Beauty that Moves>>
Yeung Yang ,Samson Young

圖像記譜 Style B

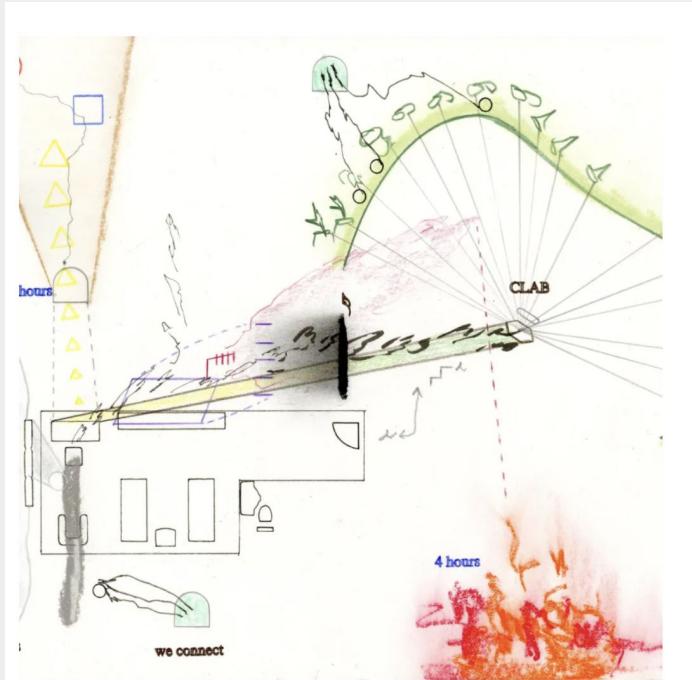
(聲音與構圖主導)

Kandinsky, Composition8

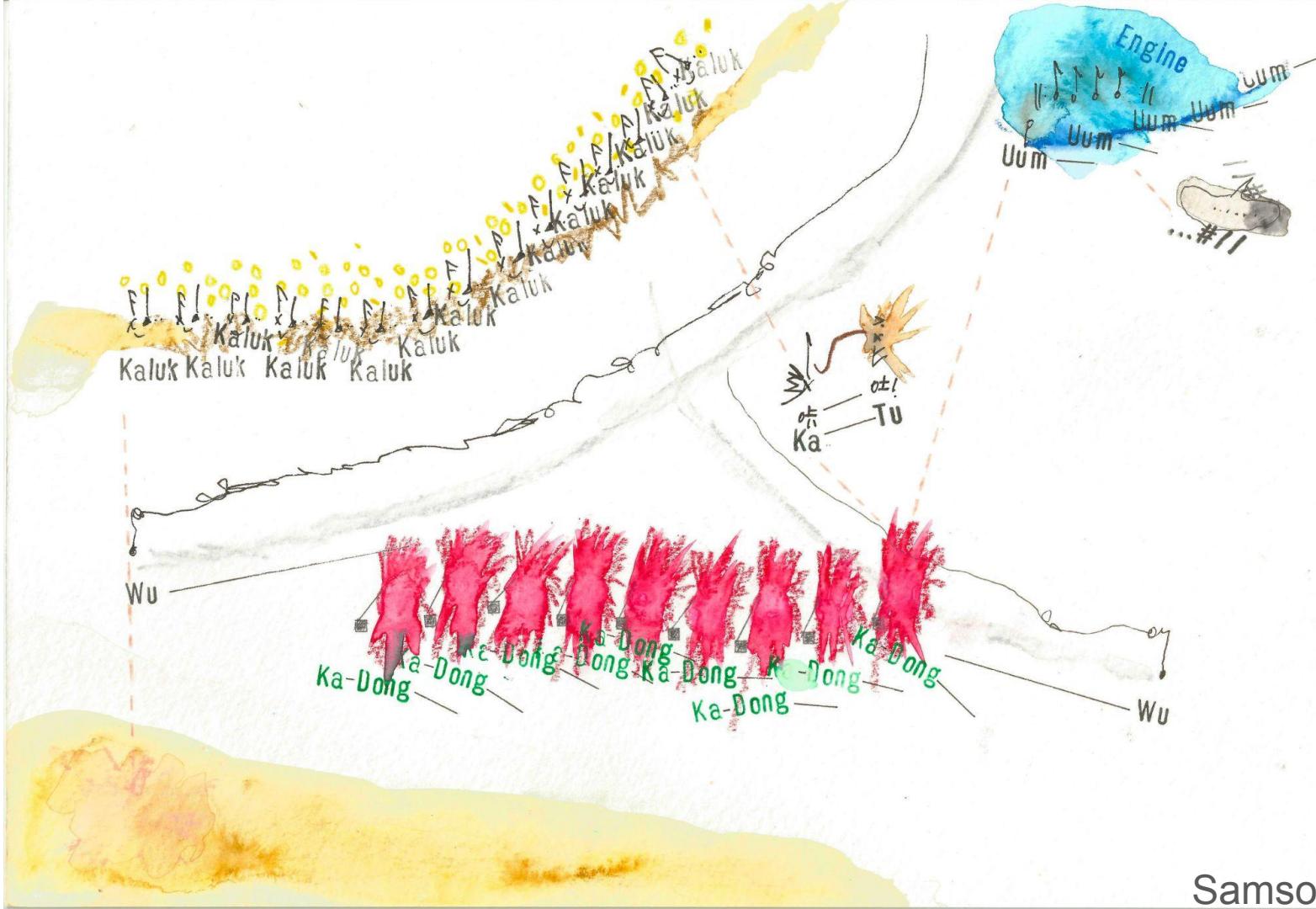
<https://hk.thevalue.com/articles/wassily-kandinsky-abstract-art-expressionism-analysis>

<https://digicult.it/news/score-thinking-tool-interview-samson-young/>

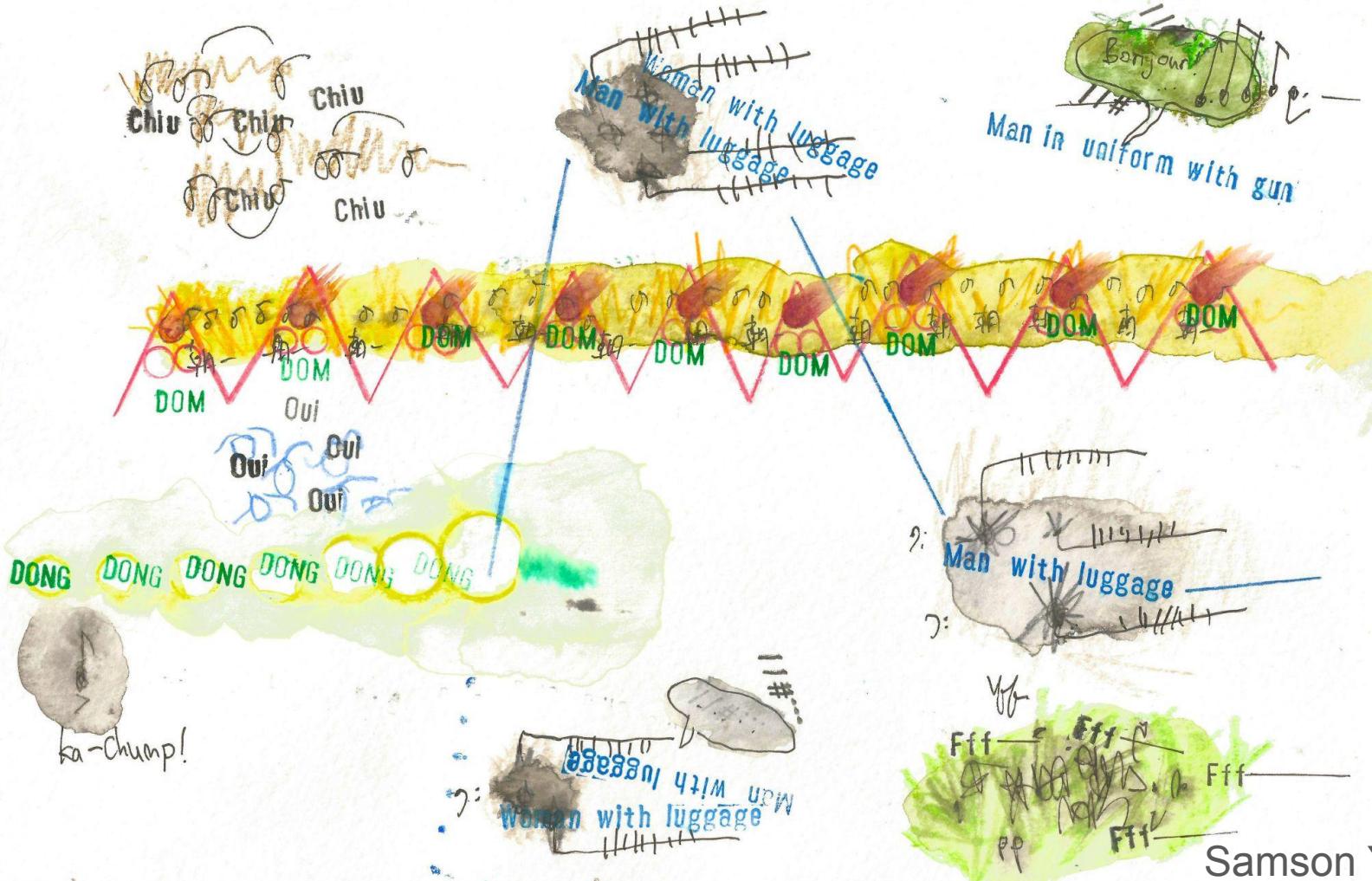

Trying to conduct a brass ensemble from a hotel room, 2020

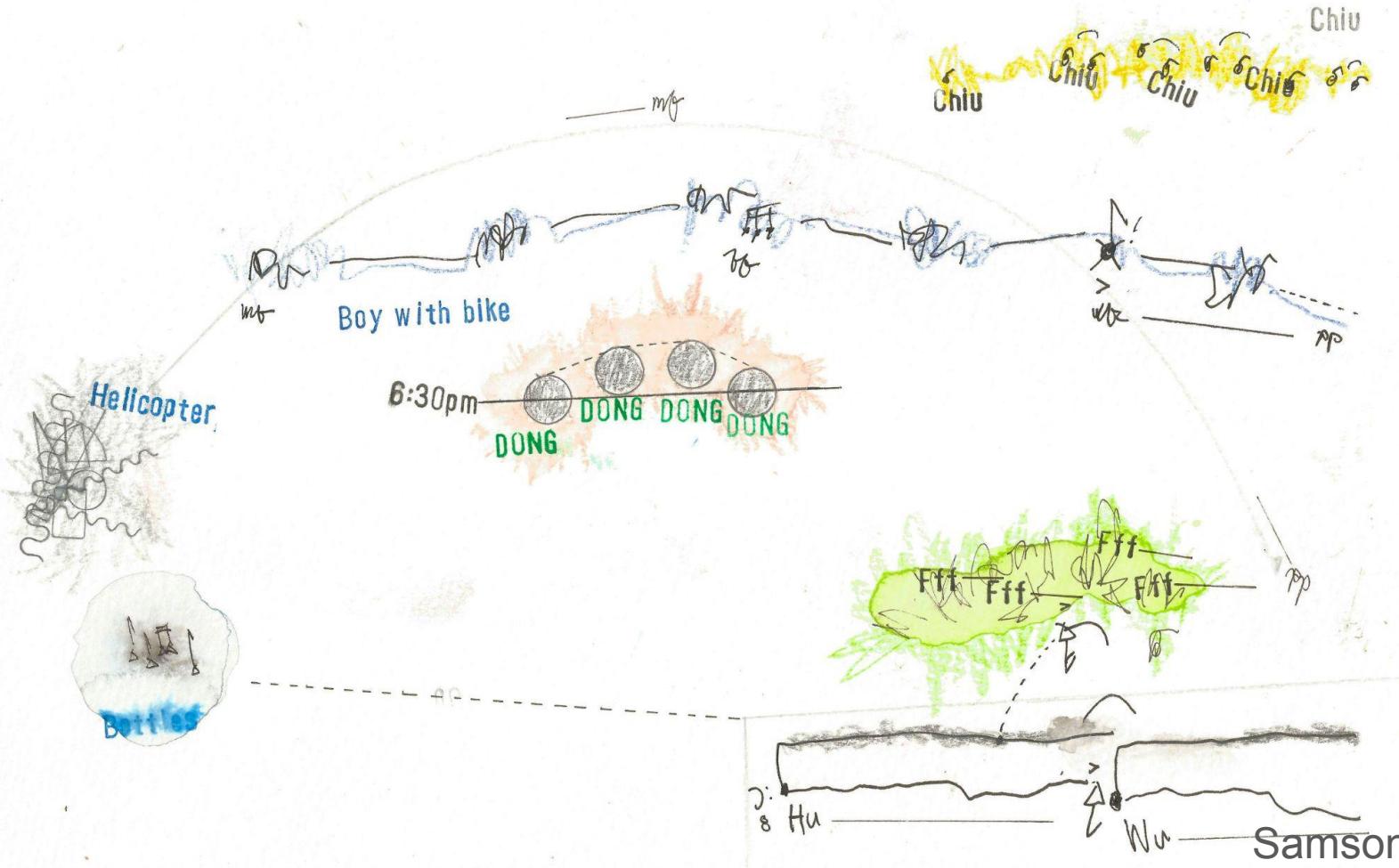

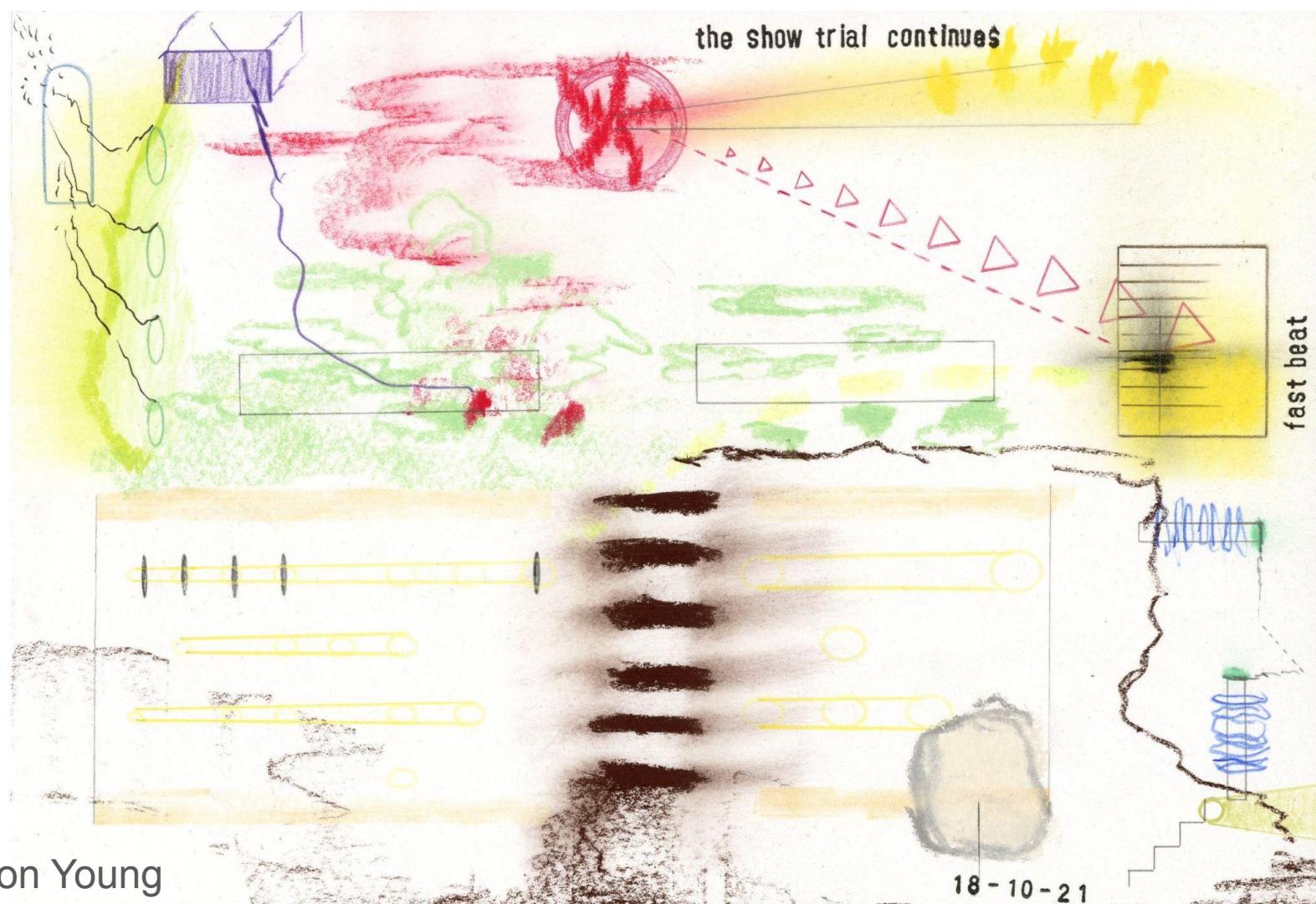

Samson Young

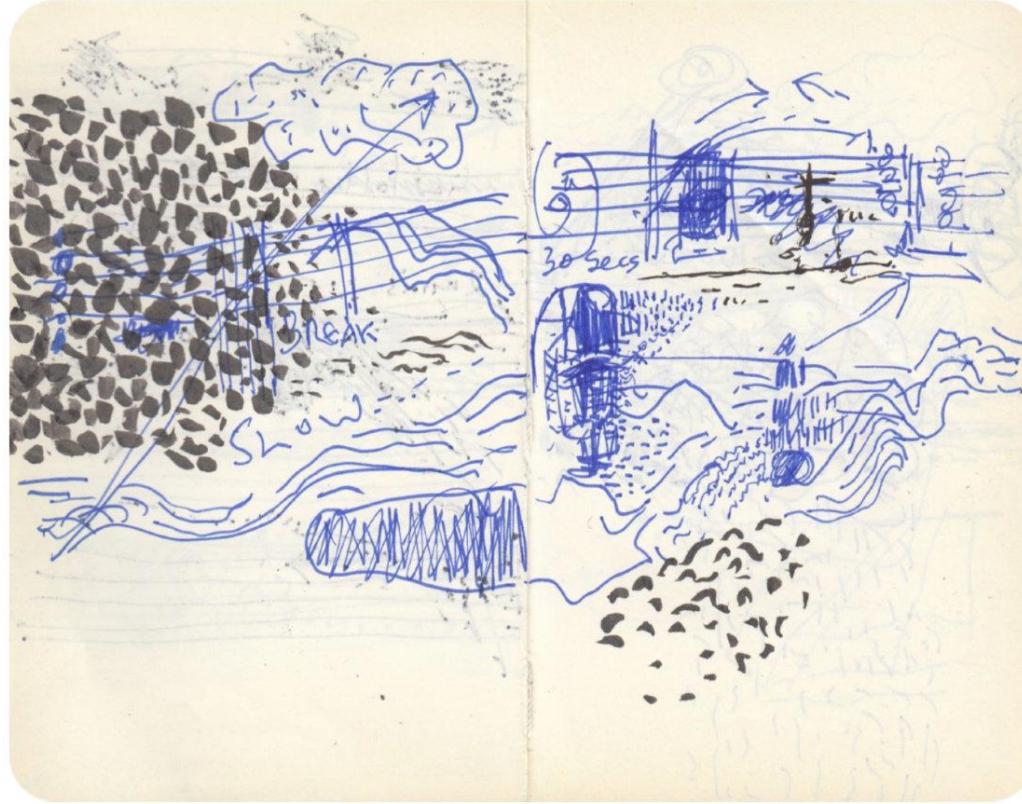
Samson Young

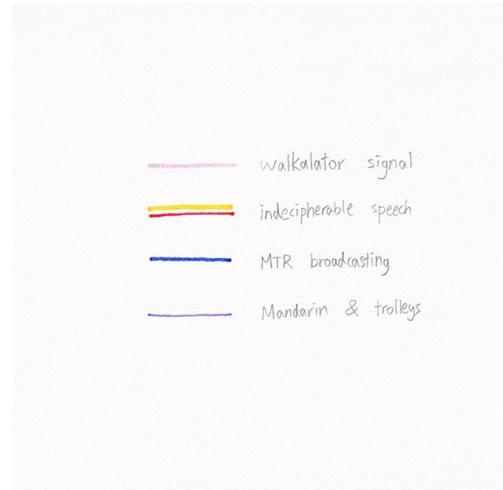
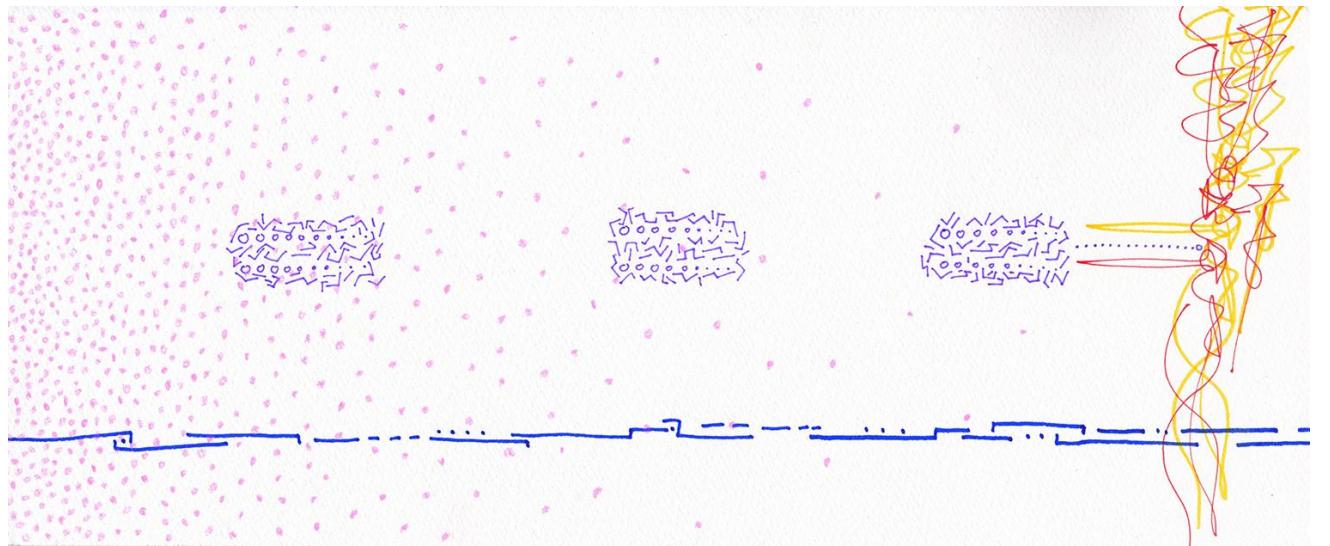
Samson Young

Olsen - A Night On The Veldt

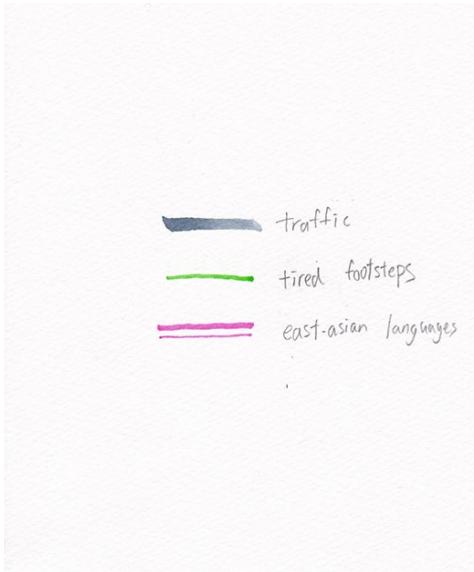
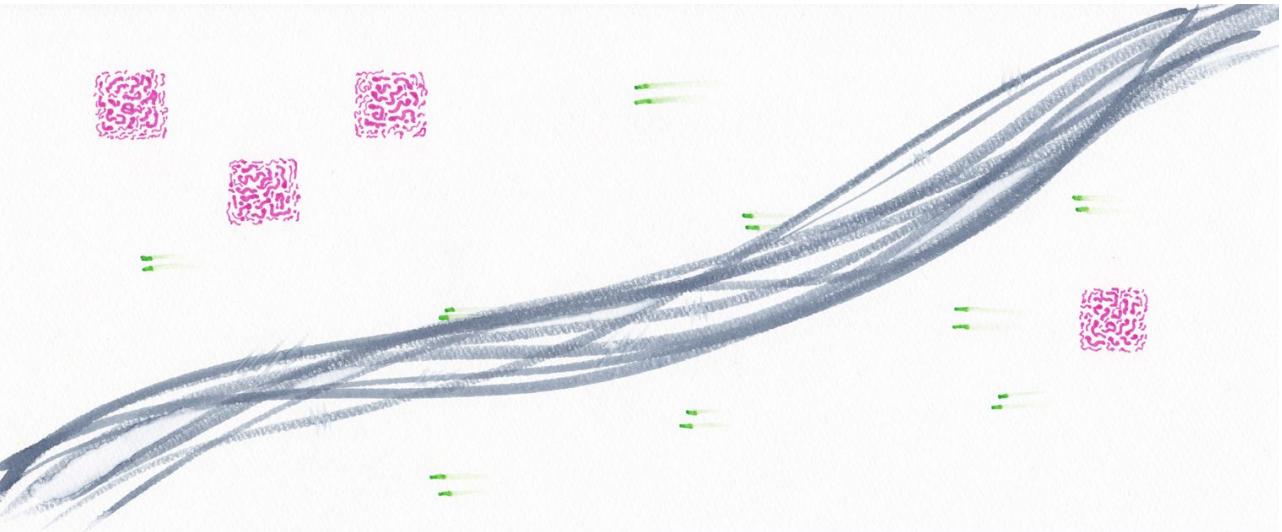
作品例子

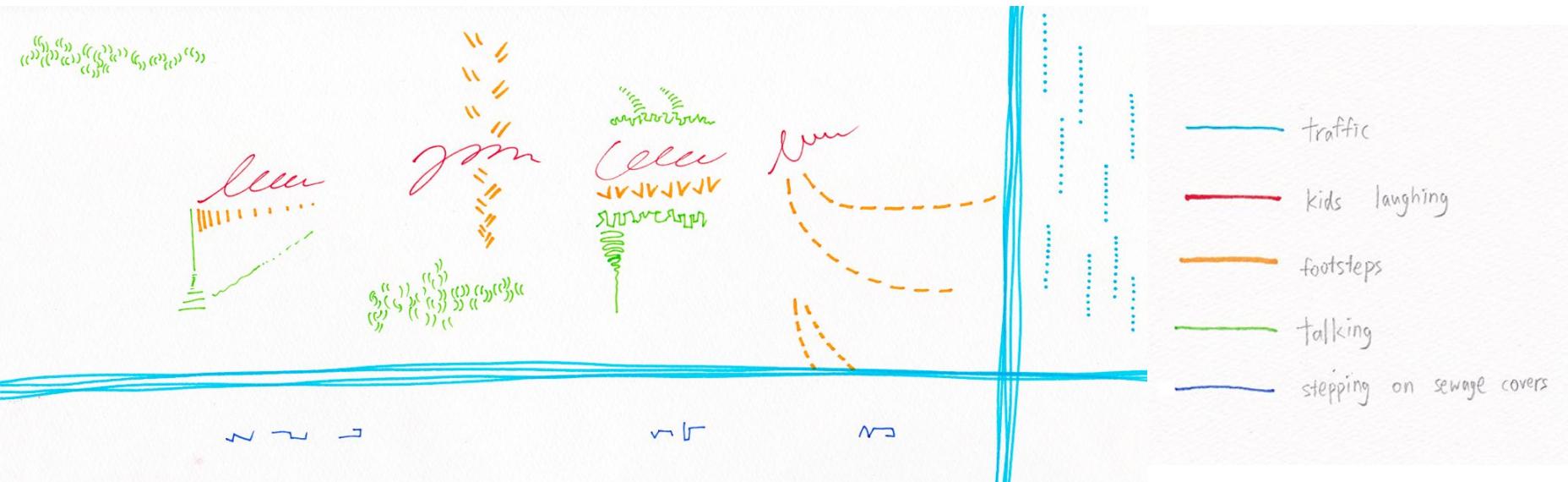
尖沙咀

Jonathan Edwin Lo

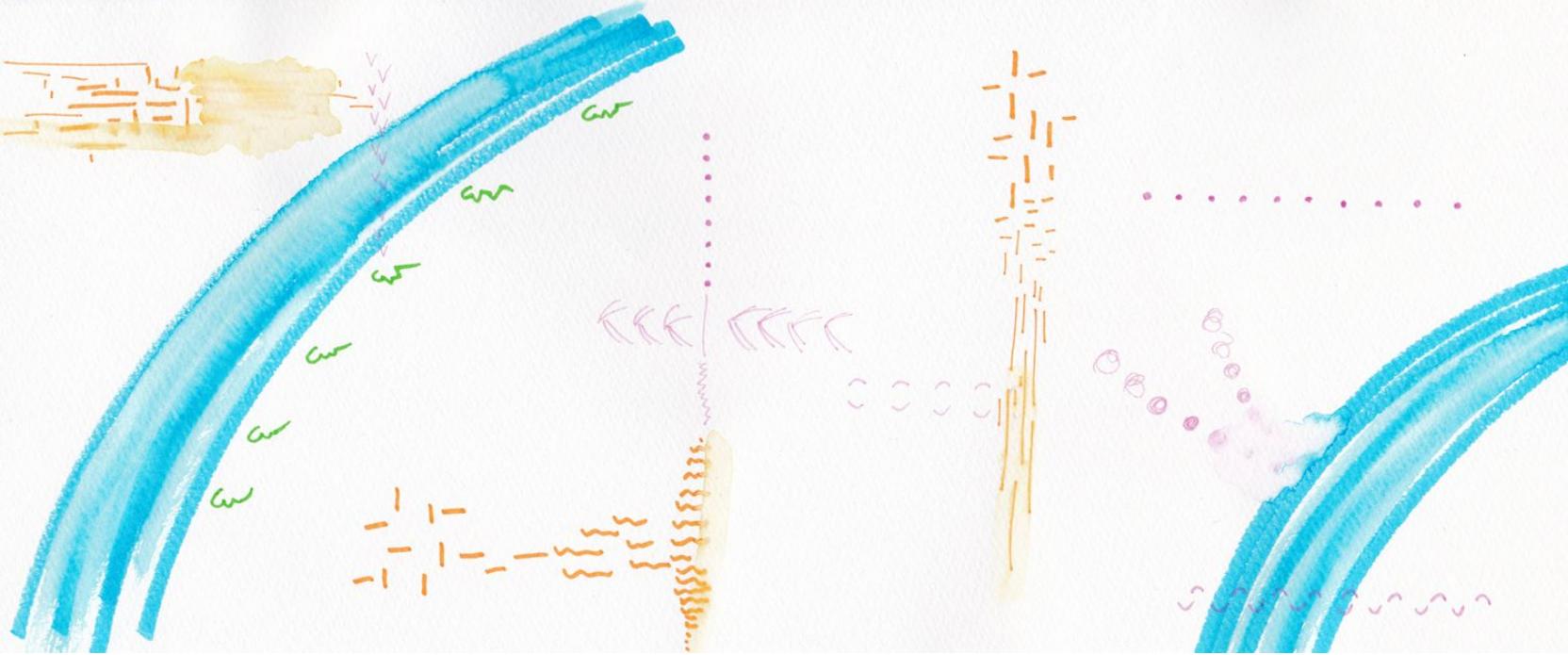
[https://www.thelibrarybysoundpocket.org.hk/listen/
%e2%80%a8%e2%80%a8synesthesia/](https://www.thelibrarybysoundpocket.org.hk/listen/%e2%80%a8%e2%80%a8synesthesia/)

牛頭角

彩虹

信義新天地

- traffic
- footsteps & micro-sounds
- talking
- birds chirping

聯感—聲音的視覺想像

隧道是城市中十分獨特的一部份。除了讓人們可以便捷地到達不同地方之外，每一條隧道亦會因它的位置和結構等而形成不同的聲景。我以手繪的方式來表達這些聲音引發的視覺聯想，嘗試透過錄音以外的方式來呈現聲音。

我總共描繪了四條隧道的聲景，分別位於尖沙咀、牛頭角、筲箕灣及彩虹，而這些隧道都是我以往走過並留下回憶的。我到了每一條隧道後，首先會把整條隧道走完，再了解它的結構，然後找一個固定位置來作錄音紀錄，並在該處一邊聆聽、一邊把我所聽見的直覺地畫下來，以不同的點與線來描繪每種聲音的元素。離開隧道後，我會再重覆聽錄音來決定每幅作品的構圖，以整體畫面的空間及比例來表現聲音給我的感覺。儘管錄音比現場聆聽來得平面，它對喚起我對聲境的感覺也十分有幫助。在嘗試過不同的構圖後，便完成了這四幅作品。

在人來人往的隧道，各樣的聲音於管狀結構中不斷反射並混在一起，形成的「音牆」跟層次分明的地面聲音形式強烈對比，也為「地面/地底」賦予了聽覺的意義；而人流稀疏的隧道，亦因為這種結構有容易傳聲的特性而能聽見平日未必察覺的微小聲音，例如人們步行時衣服的磨擦聲、他們的隨身袋或外套上的拉鍊扣碰撞的清脆金屬聲等等。在隧道裡聆聽的過程中，我把思緒集中到聲音及其帶來的視覺聯想；而對我來說，這些聲音的描繪，除了是探索呈現聲音的視覺可能，也是一種帶來內在平靜的渠道。

Artist with hearing impaired
who work with sound

Christine Sun Kim

Vibration, Silence ?

如何聆聽？

Three modes of listening (Michel Chion)

- **Causal Listening 因果聆聽**

因果聆聽是最常使用的聆聽方式，指透過聆聽聲音以收集有關它的 原因(或來源)的訊息。

例子：動物的叫聲。

- **Semantic Listening 語義聆聽**

語義聆聽為語言的代碼，訊息的傳譯

例子：什麼聲音令你覺得 害怕？……驚嚇電影中的聲音？

- **Reduced Listening 還原聆聽**

還原聆聽以聲音為關注的對象，而不是作為承載其他意思的工具

這種聆聽方式專注聲音本身的特質，如 音高、節奏、韻律等。

Exercise 1

練習一

Listening Exercise:

Exploring Semantic Listening and Reduced Listening through Discussion

聆聽練習：透過討論，探索語義聆聽和還原聆聽。

Sound no.1

Sound no.2

Tips:人物、空間

Sound no.3

Tips:季節

聆聽與圖像譜小遊戲

Game 1

試試在圖像譜咁中，
找一張可代表這段聲音

Game 2

如何用符號表達你聽到的聲音？

若聽到鳥聲，不畫一隻鳥來代表，可以用什麼符號表達？

如何表達聲音的高低與輕重？

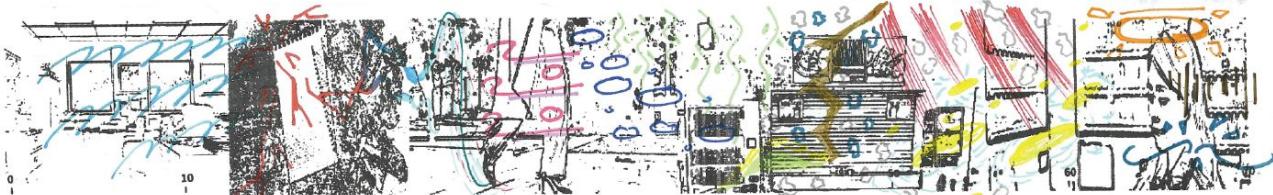
試畫出
音色、空間、韻律、聲量、氛圍, etc

大聲或小聲？

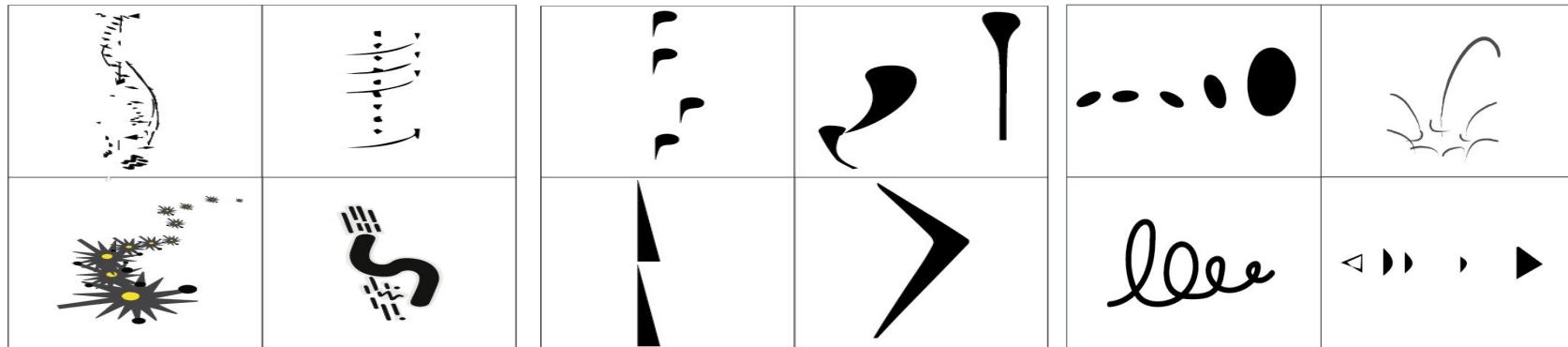

聲音的節奏是斷續的，
還是連續的？

Game 3

Playing & Making Sound Together with Graphical Notation Cards
試以圖像記譜卡牌來嘗試製造聲音

小展演

討論 創作意向

主題：
物件，空間，地點

Sound Object performance by Rie Nakajima