

【整理報導 資料提供/美術學院】美術學院卓越講座於3月16日邀請到林其蔚先生蒞校演講，有別於課堂上的經驗分享，林其蔚老師帶領著同學們實際參與現場創作，體驗另類的聲音共鳴。

從90年代開始投入開發聲響實驗的林其蔚老師，是台灣聲響藝術之先鋒，以結合身體行動、行為表演來探索感官及意識的極限，並嘗試開發新的知覺模式。

他對於聲音物理與身體反應之間的研究興趣，結合了對生活、社會體制與文化等不同層面的觀察，作品中運用呈現著交互指涉之意涵。其創作也運用多樣化的媒材，不論從身體到頻率、文件裝置、影音媒體，以及實驗影片拍攝，皆將這些視為「生命的雕塑」，致力實踐「生活就是創作 創作即是生活」之目標。

在演講開始前，林其蔚老師先讓與會同學實際參與他的創作，他將許多椅子以圓心向外發散排列，自己坐在其中一張椅子上，再從他手中發出的長條紙捲逐一傳到參與者的手中，紙張上每隔一段距離寫上不同的字，紙捲上面的字是隨意選擇的，當眾人同時依照著紙面上的文字念而發出聲音時，現場就會產生一種奇妙的合聲。

這類的作品他曾在世界各地許多地方表演，由於不對參與的觀眾設限，放任觀眾自由發揮，因此每每都能收到不同的效果。但其中，讓他印象最深刻的是在中國大陸進行這項「磁帶音樂」活動時，不管在哪一省、哪個地方、哪一個團體，呈現出來的結果幾乎相同，同質性很高。而這項活動就像是一種社會測量、一種實驗，林其蔚老師一開始都不做任何介紹，直接丟給觀眾，希望看到觀眾最真實的直接反應。

林其蔚老師進行的很多工作是非常少數人在做的，他要探討的是一種還原到「聲響」的概念。他認為，現在普遍被認知的「音樂」是已經被建構了的狀況，但其實聽覺是用耳朵主動去聽這個世界，任何東西都可以變成一種音樂。他說明，這不是反叛的表現，而是在某種主流價值觀之外的東西，那種東西可能是一直被刻意的獨立的。

他強調，現在很多人可能已經被一般概念的音樂限制住，音樂已經被分科了，如此一來，可能會限制住想像的空間。因此，他試圖去打破侷限，在表演進行過程中，他的聲音就像是觸媒，並透過在那種場合，利用聲音讓參與的群眾可以解放出來，自由自在的表達，而這也是一種另類的聲音即興創作模式。

想要更詳細瞭解林其蔚的創作歷程與背景，可上網查詢，網址為<http://www.linchiwei.com/>。

台灣聲響藝術之先鋒林其蔚

透過聲音作媒介 不加以任何侷限

美術學院行為與觀念藝術講座

探索海底最迷人的生物體 找尋鯨豚世界的無窮奧秘

關渡講座-鯨豚的人性空間

【整理報導 資料提供/共同學科】你知道有海底金絲雀之稱的是「白鯨」，一天最久可唱歌22小時，且愛跳舞的是「大翅鯨」嗎？北藝大關渡講座這學期邀請到由台大生物系周蓮香教授開設「鯨豚的人性空間」，邀請到不同的科學家與藝術專家，帶領同學們逐一深入認識鯨豚世界，且透過繪畫、文學、音樂等各面向來發掘、瞭解牠們所存在的文化與世界。

上課鈴聲一響，從TA手上發給同學們的是一張張的小紙條，沒錯！就是小考卷，每次上課的先前準備與課後複習，是絕對不可缺少的。即便如此，「鯨豚的人性空間」這門課程仍是吸引了滿滿的同學前來上課，而教室後面一排也坐著慕名前來旁聽生。課堂上同學們也各自取著「鯨鯨有味」、「大吃一鯨」、「鯨世駭俗」、「豚骨拉麵」、「大鯨小怪」、「亮鯨鯨」等活潑有趣的組名，來進行各項分組討論與學習。

愛唱歌的「長鬚鯨」 會打摩斯密碼的「抹香鯨」

主持人周蓮香教授解釋著，「聲音」是這些鯨豚類主要的溝通方式，雖然沒有外耳殼，但透過耳洞仍可以擁有聰敏的聽覺，還可以邊吃飯邊唱歌。擁有海中金絲雀之稱的「白鯨」，是透過氣囊，發出不同高低、大小音調的優美聲音；一隻在美國水深1000公尺下「長鬚鯨」唱著歌，若你以為牠是孤單的，其實不然，透過聲音的傳送，就可以在一個小時後傳送到5000公里遠的西班牙海裡，與另一個夥伴進行溝通；而愛唱歌「大翅鯨」，不僅可一天可唱22小時，經過科學家的研究，通常只有雄性才唱歌，這是牠們用來求偶的方式，而牠們的歌聲也有流行之概念，每年都會有些許變化，且到了第8年，整條歌曲就截然不同了，而這就是牠們文化傳承的方式；

只有一個歪左邊鼻孔的「抹香鯨」，牠的聲音就像是打摩斯密碼般的「Da Da Da...」，根據研究指出，共有23種不同的形態，在不同海域會呈現不同的溝通內容。

學習與鯨豚永續共存

而說到海豚，曾有研究指出，牠幾乎和人類一樣的聰明。牠的模仿能力之強，案例指出，曾經在水族館內，發現海豚用雙鰭拿著海綿，不斷地磨擦著四周的玻璃；而其記憶力之強，若是訓練著忘了獎賞牠，下次再叫牠過來時，牠就會像個孩子似的賭氣，將尾巴對著人。而聰明會計謀的牠，在遊戲訓練的過程中，會將垃圾藏起來，因為牠知道，每撿出一個垃圾，就能獲得一份食物，等到人類要牠撿出一個個垃圾時，牠已經準備妥當。

四周環海的台灣，全球80多種鯨豚，三分之一都可在周邊海域看到，但海裡危機處處，流刺網、不當開發、各式汙染等，都是鯨豚面臨的死亡陷阱。「鯨豚是海洋生態系統的健康指標。」周蓮香教授談到，海底的聲音種類很多，但航行在海上的貨輪、軍事用的艦艇、與油管爆破等噪音問題都直接衝擊著這些海底生物的生存環境。因為，鯨豚生殖率很低，平均兩、三年甚至八年才生一胎，一輩子頂多只有十個寶寶，然而，再加上後天環境的磨難，會更加速鯨豚瀕臨滅絕。

而透過課堂的學習，相信同學們不僅能深入了解鯨豚起源與多樣性、智慧與溝通、骨骼與身形之美，以及牠們遇到人類所衍生的屠鯨、漁業衝突等多樣議題，也應從關心周遭的環境開始做起，讓這群海中最迷人的生物體，可以與人們和平相處，永續共存。