

为声音 打造一个机械外壳

一缕风，一场雨，一张咖啡桌

陈培榛/文

上海金桥国际商业广场中面积巨大的下沉式广场，一场关于声音的“演出”即将开始。“噪咖事务所”创始人，也就是这场“演出”的主理人王仲堃的面前，已经布满了各种颜色的小喇叭、粗黑的电线以及调音箱。“我跟它们还不熟，所以只能在现场尽快熟悉它们。”王仲堃忙着低头调试，无暇抬头观察坐满阶梯，翘首以盼的观众。

在王仲堃正式启动这个光谱 66 声光电多媒体装置之前，这些观众中的大部分人可能还不清楚接下来会发生什么。但这个下沉式广场三面环绕的 66 组高 1.5 米的自动机械单弦乐器，构成的新奇空间，已经足够让他们停下脚步驻足观看。“滴答答”，乐音传来，弦乐器上的滑轮开始随着乐声高低上下滑动，乐器的光线亦随音乐变化，声、光、电三种维度在下沉式的广场内形成可视的流动乐谱，洁白明亮的空间之中，丰富的光晕色彩不断变化，炫目的视觉奇观就此诞生。

“这就成功了，结果那么容易，过程很芜杂也很困难。”在接受媒体采访时，王仲堃和“噪咖事务所”的技术总监林维源，带领着 40 多人，为这个名为“光谱 66”的装饰鏖战 200 多天。“从观察下沉式广场的空间格局和出现在这里的人群开始，到制作机械装饰，请音乐人来帮忙配乐，才有了今天的这个结果。”在接受媒体采访时，王仲堃和林维源偶尔也会露出宅男的羞涩。

迄今为止，“噪咖事务所”设计的作品都与声音和机械有关，有趣的造型和出乎人意料之外的声音表达方式，让“噪咖”在短短数年内已成为中国台湾声音艺术设计领域的活跃团体。

声音、时间和动力

用王仲堃和林维源的话来说，光谱 66 是被一点点修改出来的。装置的设计方案初稿，在他们看到下沉式广场的空间设定后很快就被画了出来。不过，彼时，声光电和乐音的结合还没那么紧密，所以，修改过程也成了“噪咖”团队第二次寻找灵感的过程。

驻扎在商场修改装置的很多个下午，林维源都记得：“每到下午三四点的时候，这里都有大量的小孩和家长出现。孩子们聚在一块嬉闹，家长就坐在一边的台阶上。”出于好奇，他们就跑去一个个询问家长，最希望在广场里看到什么？每个家长们的回答不尽相同，不过，他们听到最多的是孩子们听到广场播放音乐，就会跟着跳舞，特别开心。

“我也记得，小时候，每次商场准点报时，玩偶会从墙壁上弹出，绕行一圈后点亮霓虹灯，音乐响起，喷泉涌动，周围小孩子都会为这一刻期待好久。”“田野调查”和儿时的记忆，重新触发了王仲堃和林维源的灵感，他们决定用最新的感应技术丰富光谱 66 的表现力。而要作品成为人们记忆的凭证，就需要让它在原来的基础上不断产生一些令人惊喜的小变化。在这一点上，王仲堃对人们的心理了如指掌：“人们在想到这件东西的时候，很可能在想：要不要回去看看它有没有变出什么新花样？”

为了解决这个问题，“噪咖”请程序员为“光谱 66”设计了开放的程序。按照王仲堃的说法，他们编写的是一个能够随外界环境变化而自动谱写新乐曲的程序。“新的音乐不会难听，因为它以十二平均律为基准编成悦耳的曲目。”实际上，作为金桥国际的永久性装置，王仲堃打算继续开发光谱 66 的“潜力”。“我们希望它不仅和人，还能和周围的太阳、风、空气都产生联系”。

实际上，直到光谱 66 亮相，很多人仍然难以说清楚王仲堃和他的“噪咖”到底是干什么的。而王仲堃已经习惯了旁人的不解。“做

「滴答答」乐音传来，弦乐器上的滑轮开始随着乐声高低上下滑动

王仲堃和林维源正在筹措新项目「机械管风琴计划」

和别人做一样的事情，不如走少有人走的道路。”按照王仲堃的话来说，他从小就会动的东西表现出兴趣浓厚。当他考取台北艺术大学念雕塑系时，惊喜地发现，雕塑里恰好有一个新兴的门类叫“动力艺术”——即运动开始的时候产生时间性，伴随而来的还有噪音声响。“声音瞬时充满空间的穿透力有着令人欲罢不能的魅力。”在摸索与创作中，王仲堃像打通了任督二脉一样，发现声音和雕塑的相似性——都需要空间感，“雕塑内敛于形体，声音则分布整个空间，且能强力介入感官。”“动力艺术”不断处于变化中的状态，让王仲堃感到无比兴奋，这个门类与他的爱好一拍即合，“我感觉到自己终于找到兴趣所在和人生目标了。”果然，此后，他的所有作品也都与“声音”和“运动”有关。

只做有趣轻松的设计

实际上，声音创作在国内的发展已有二十余年，从早期社会运动的层面回归到现在的以个体创作为主。早年，被“噪咖”奉为前辈的声音艺术家姚大钧曾创立过一个名为“中国声音小组”的项目。项目小组成员怀抱

强烈的紧迫感收集中国城市中各种“人”的声音，与地域文化和社会环境联系紧密，以注重声音作品的社会功用而出名。而如今，

越来越年轻的声音创作者像王仲堃一样，设计创作有型的作品，将重心放在个人和感官的感受上，从而尽量避免与社会和文本的关系。

“我不想让那些作品显得严肃和沉重。”王仲堃和林维源都认为，“噪咖”并不需要人们把他们的作品定义为艺术品或者多媒体装置设计，但求有趣而已。“我们希望用科技的快速精准带来平易近人的艺术，最终成为人们久久记得并挂念的一件事情。”

的确，“噪咖”以声音为媒介，却都能和人产生互动的作品，常常能带给人意外的惊喜。比如，他们创立早期为台北数位艺术中心打造的“声音咖啡馆”就“暗藏玄机”。看似平淡无奇的咖啡桌都会“唱歌”，而且，每个抽屉都能“拉”出有不同音符的柜子，鱼缸里鱼的游动让木琴桌发出声音。初次前来的客人都会被出其不意咖啡馆里发出的各种声音吓一跳。“然后他们会赶紧拿出手机想拍照，却不知道该拍哪里。咖啡馆里，还有会唱歌的桌子。”说到这里，王仲堃和林维源脸上露出狡黠得意的表情。

“噪咖”的作品产生关联的对象除了人，还有自然环境。他们的另一件大型作品，是在中国台湾降雨量不小的一栋大楼前，通过收集雨水产生瀑布水流和音乐，用最浅显的办法营造雨后的意境。随着雨滴打落，墙面上的水车们缓缓启动，水车上的彩色玻璃及流动的水流构成忙碌的视觉意象，水车内被触发的音乐盒伴随水滴声形成音乐。

现在，王仲堃和林维源正在筹措新项目“机械管风琴计划”。他们的设想是组一个自行车队，每辆车在路上都能发出音乐。王仲堃解释说，这个项目同样发端于儿时记忆。“小时候听到带着冰激凌车，即使手头没有零用钱，也总会忍不住探头向窗外张望。”

尽管有无数奇思妙想，也时刻关注最先进的技术，“噪咖”的灵感都自中国传统文化以及创作者个人的童年回忆，也因此，绚丽的科技不再冷漠，穿透空间的声音有了一层温暖的色泽。“科技太过高冷，对普通人又有什么意义？”王仲堃坦言，“科技的进步好像跳舞，往前走两步，仍需向后踏一步，方成舞蹈。”

上海新民传媒有限公司、上海产权拍卖有限公司联合举行“古籍善本、文房珍玩”拍卖会征集拍品公告

上海新民传媒有限公司与上海产权拍卖有限公司本着强强协作，以“诚实守信”为本，以“公开、公平、公正”为原则，以“服务社会”为宗旨，贯彻精品拍卖路线，立足传统优势，为艺术品投资收藏的繁荣、为艺术品交易流通市场的规范发展做出贡献。

兹定于2016年7月中旬联合举行“古籍善本、文房珍玩”拍卖会，预展、拍卖地点：上海市威海路755号报业大厦43楼多功能厅。

现面向全国包括港澳台及海外藏家们征集以下拍品：

古籍善本：线装古旧书、民国旧书、签名本、批校本、名家信札、名家手稿、写本抄本等。
名家字画：古代及近现代名家书画。
文房珍玩：木牙雕、文房四宝、古董珍玩等。

拍品征集时间和地址：

即日起到2016年4月30日止，工作日全天
地址：上海市江宁路1158号1201室(友力国际大厦)
电话：54246109 联系人：金先生
电话：62416066-305 联系人：张先生

即日起到2016年4月30日止，每周三
地址：上海市威海路755号39楼
电话：22899999-6876 联系人：沈先生
电话：13621708552 联系人：吴先生