《变声 I》

一个关于成长、声音与倾听的交互装置

项目背景

《变声I》是艺术家以“变声期”为主题创作的首件声音装置作品，源于一个名叫《高质量长周期变声期数据集》的科研项目。

该数据集从2024年底开始采集，至2025年4月底完成第一期录制，内容涵盖16位来自黄浦区春天少年合唱团A班、年龄从12至18岁的变声期男生。录音由专业团队在上海 Largo 录音棚完成，内容包括但不限于以下发声方式：

* 数数、自我介绍、标准朗读、气声朗读
* 不同元音真假声半音阶、真假声滑音
* 约德尔唱法、假笑、嘶哑音、气泡音
* 辅音、叹气、猛吸气等

观众的每一次靠近或按压，都是一次关于“能否接受不完美声音”的人性回应。

你是选择倾听、理解，还是触碰与扼制？

装置构成

本装置从中选取八位具有代表性的声音样本，通过数据清洗、剪辑与声音拼贴，形成声音主体，并以视觉与传感交互，共同构建声音的象征空间。

技术与交互机制

光感传感器：感应观众手部靠近，触发短暂白噪声，象征声带的本能防御机制。
压力传感器：使用基于快速傅里叶变换（FFT）的相位扰动算法，用压力数据模拟声带被压迫时的声音畸变与失声。

形态各异的音响——珍贵独特的声音个体

八个形态各异的音响代表八位不同的个体，每个音响播放不同的声音切片，构建一组复杂的声音肖像。

高矮不同的灯管——抽象声音的具象视觉表达

灯管从矮到高排列，象征从12岁至18岁个体的年龄与身体变化。灯光对于声音实时交互响应与闪烁，直观的表现了变声期男生的音域特征，声音的稳定性以及歌唱的心理状态

中心的气球玫瑰——脆弱珍贵的声带象征

一个用气球制作的红色玫瑰置于装置正中央，象征着变声期男生脆弱，珍贵又富有弹性的声带。花柄粘贴了两处Arduino传感器，连接传感器的杜邦线成为了声带细微的血管连接。

草地与散落的纸片——倾听那些被忽略的声音

作品下方为绿色布料象征的“草地”，暗示自然成长过程中的共性基础。散落在“草地”上的纸片，收录了许多真实声音与想法，来自不同经历过变声期的个体，诉说着他们被误解、困惑、渴望与期待的经历：

“父母总让我保护嗓子，一大声说话就要被制止。”
“变声后被老师请出合唱团，因为他们不知道如何训练。”
“想唱合唱团但初中时发现团里不要男生。”
“找不到适合这个阶段的艺术歌曲进行训练。”
“好奇喉镜检查是否疼痛、费用是否高。”
“希望练习黑嗓但不知道变声期是否适合。”
“声乐考级的九、十级正值变声期，根本唱不了。”

这些声音组成了变声期群体被忽视的社会景观——那些成长中发出的声音、未被听见的呐喊，正在通过这件作品重新被聚焦。

作品意义

《变声I》不仅是一件声音装置作品，它也是一个关于身体变化、声音认同与社会期待之间张力的艺术化表达。通过技术、视觉与听觉的交互，作品提出问题：

谁在定义“正常”的声音？
我们是否准备好倾听变化中的个体？
破碎的声音是否也值得被欣赏、被保留？

结语

声音并非只是沟通工具，它同时是成长的刻度、情绪的回声、个体的身份标记。这个装置将成为一个倾听的入口，也是一种拥抱成长不确定性的温柔姿态。