

若詩是語言的結晶，科技藝術則如當代藝術的精靈

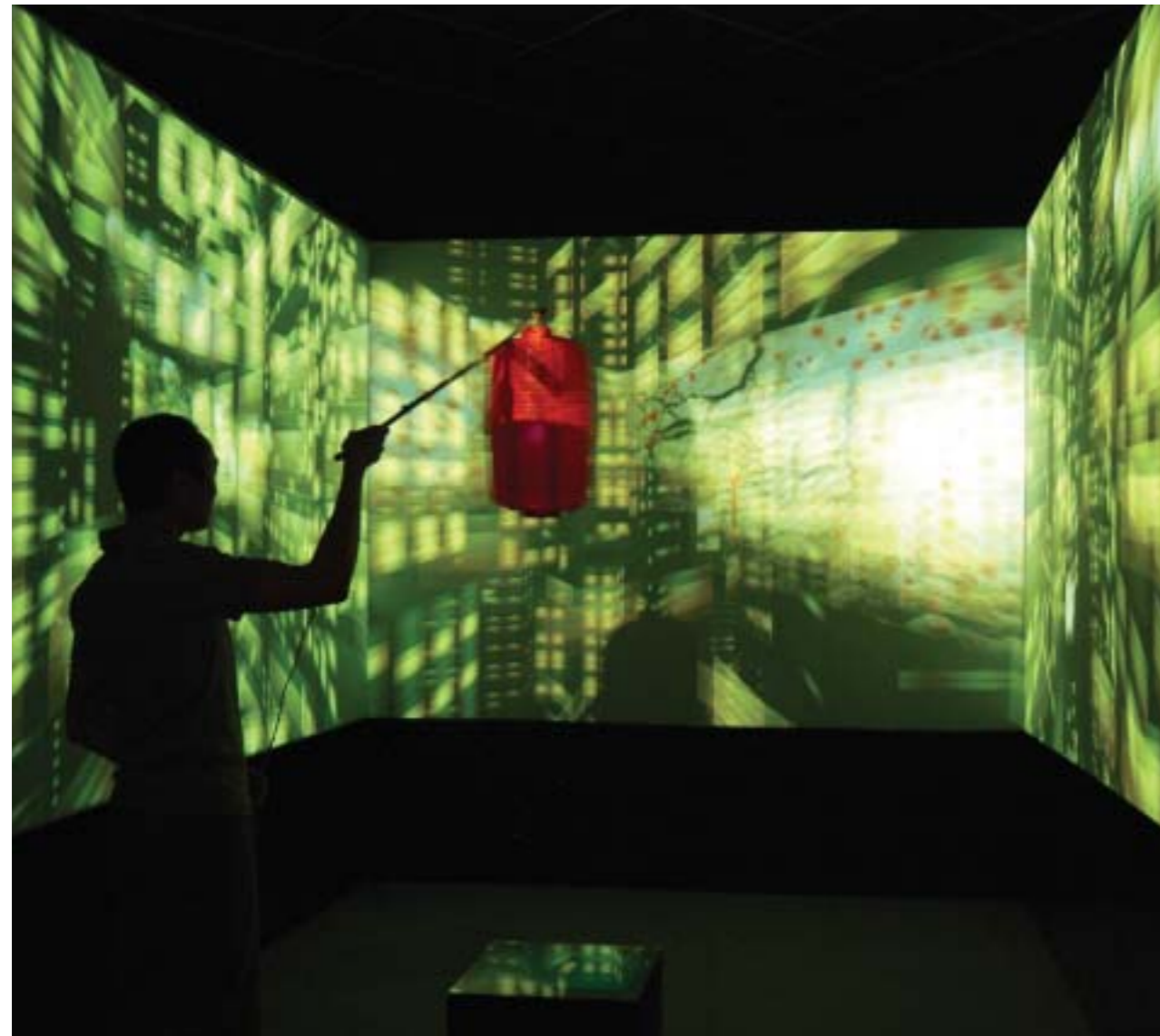
科光幻影2007——詩路漫遊

文/陳浚豪（「科光幻影2007——詩路漫遊」展覽專案負責人）

發光中的科技藝術島

擁有科技島之稱的台灣，高科技已在當今的日常生活中成為不可或缺的一環，90年代後，對人文藝術創作的影響也隨之與日劇增，所觸發的科技藝術風潮，不僅在藝術創作媒材上產生新變革，更讓藝術創作者開啓了數位的思惟與對光電的探詢，出現不同以往的創作觀念、思考維度，更者，成為創作心靈底層

的內在變革。當代藝術家將科技引入藝術創作的領域，不僅開展了新的媒材選擇性，也開拓了新的美學認知範疇，讓當代藝術的表現形式更趨近科技生活、面貌也更多元。透過分析瞭解到，影像科技的快速發展與網際網路的超時空連接，縮減了科技藝術的創作成本，也縮短了人與人的溝通距離，給了藝術家無遠弗屆的創作想像與資源連結交流之便利性。此便利性

● 林俊廷〈消失的時態〉讓民眾提著燈籠進入虛擬的世界（攝影：經典攝影工作坊）

讓從事影音科技電腦個體戶的創作方式已經可以取代原須工作站級的團隊運作方式，讓藝術家的創作可以完成於數位建構的空間裡而無須實體的展出空間，創作的自我掌控也因而更貼近內在心靈。但誠如高美館李俊賢館長所說「科技藝術依賴器械、技術，因而需要較多外圍支援，以「個體戶」狀態投入者，確實很難有突破性的發展，自2006年開始，國藝會以國家級文化單位身份投入促成台灣「科技藝術」發展，對於台灣有心參與此領域者，絕對有正面意義。」也就是說，創作的前衛性開發與科技未來性的應用考量以及潮流的興退，除了藝術家個體的單打獨鬥外，仍然需要大環境來正視與關照。

另外，台灣高科技產品行銷全球之際，台灣藝術家的科技新媒體創作也不斷在國際藝壇中表現亮眼，科技藝術島的台灣新印象似乎油然而生。但對於大眾而言，「數位化」不僅在軟硬體上延伸出的諸多科技運用的複雜度，科技藝術運用科技影音硬體結合數位控制、程式運用、光電技術或與機械器材結合使用為主，也因此開發了許多視覺呈現新語彙，軟硬體的應用如同在虛實交換中找尋出再現的混合真實，而造成藝術欣賞與閱讀上的難度。

多重維度的科技藝術與藝術家

「科技藝術」如此大量進入新世代藝術家的思考核心，也在當代藝術潮流中成為一種專有名詞，獨特的島嶼文化性格與數位科技的發達，造就了台灣藝術家的創作面貌，在國際舞台上發光發熱的科技浪潮儼然已成為時下主流的創作趨勢，更成為當代藝術尋求的時代媒介以及當下議題陳述表現的一種重要途徑。但這股浪潮引發許多討論議題，甚至出現藝術本質回歸與否的問題爭議，藝術家創作時所關心的空間維度與時間感，因為數位化而有了本質上的差異，無所不能的數位科技所能極致的璀璨金字塔下，是否有密室地道可以回歸藝術的本體，不致失去藝術的存有範疇與本質性的探求途徑。

「科光幻影2007——詩路漫遊」五位創作者——張博智、林其蔚、林俊廷、蔡宛璇、吳季璵透過自身創作所持續關照的經驗範疇以及理念堅持，各自運用不同科技媒介、軟硬體，呈現科技媒體的多樣化，整體而言，五位藝術家所呈現出不同的意象、畫面、空間感或是創造出的氛圍，卻共通地指向詩的祕徑，鋪陳出多樣的內容題旨，如同一首首互動式的現代科技詩篇，內容各自引人入勝。意之所至，影之隨行的詩境，富涵未來感卻又蘊含詩歌意境。若詩是語言的結晶，科技藝術則如當代藝術的精靈。

〈浮體計畫〉張博智

目前仍就讀於國立台北藝術大學科技藝術研究所，為「朗機工」核心成員，參與多次的科技藝術的發表活動如「國巨科技藝術節：編藝—藝術玩家X科技駭客」，2005年參與電腦音樂與音訊技術研討會並發表作品「bit」於台灣大學博理館國際會議、視聽小劇場並舉辦個展「浮游生物」於「在地實驗」、同年擔任NSO歌劇系列—尼貝龍指環之影像製作，於國家音樂廳演出，2006年擔任台北雙年展的網頁設計與製作、擔任台新金控大樓外牆LED動畫設計。豐富的科技藝術創作經歷累積讓他的創作更趨成熟與完整。參展作品〈浮體計畫〉，企圖探討身體跟出神狀態之間的錯落狀態，透過互動式控制、即時運算與動畫影像，讓觀眾介入作品、撫摸作品以造成影像的互動變化，營造空間的神祕感，帶領觀者進入某種難以名狀的心理狀態。

張博智在創作自述裡提到「...該說這是很著迷這種過程也不為過，在通訊活動中，當我送出去一些訊息出去時，卻也不一定得到對方或是遠方回覆的訊息，這種經驗讓我開始產生一個作品的互動概念：當使用者試圖去產生一個訊息時，其實也反應其當下的「存在感」，而將這訊息傳送出去之後，這個「存在」便開始逐漸消失。如同作品中的互動方式一樣，當我將手放置在互動裝置作品上時，便會發射出一條光組成的細流，往遠方流去，而是否會有其他的回應？但我很確定這條光流是我存在的重要依據。表達可短暫意識到自我存在的感知，對我是很重要的創作脈絡。」

〈卡夫卡機器〉林其蔚

1992年成立「零與聲音解放組織」聲音實驗團體，1994年自輔仁大學法國語文學系畢業，1995年主辦過台北縣後工業藝術祭、國立藝術學院傳統藝術研究所肄，2002年法國國家當代藝術工作室畢業，長期投入非主流藝術文化工作；曾經學習法國文學、廟

● 張博智的〈浮體計畫〉其影像與民眾碰觸時產生及時影像的互動。（攝影：經典攝影工作坊）

字建築、道教科儀、民間戲曲、電子音樂；並長期參與地下文化交流組織工作，以及相關訊息翻譯書寫。

1997年起林其蔚涉足電腦音樂及聲音裝置創作，2000年獲選進入法國「Le Fresnoy」工作室學習電子藝術，此後經常參與歐洲各大音樂與藝術節展演。近年來他的創作走向原始、簡單、類比、低科技、樸拙近乎幼稚的風格，由實驗影片到行為藝術，自聲音裝置至電腦音樂演出，往往有出人意料之舉，實為台灣噪音第一人。本次參展的作品「卡夫卡機器」是向捷克作家卡夫卡致敬的聲音創作，統合作者十餘年來對於超聲／次聲與極高／極低頻聲響的研究，以特別製作的聲波軟硬體，嘗試「身體聽覺」代替「耳朵聽覺」的可能性。

林其蔚的創作自述說到「現代藝術對於身體與聲音解放的種種承諾終結於一個不斷延後兌現的語境。」又說到「卡夫卡機器計劃重新整理了噪音實驗樂團「零與聲音解放組織」於1990年代初的實驗中所「發現」的部份波頻，特別是對於身體具有直接感染力的特定頻率，並邀請觀眾以特定的姿勢聆聽。體驗〈卡夫卡機器〉不受年齡、性別、階級、種族、教育程度的限制，它比較起音樂或藝術更為民主，無需任何藝術知識，不論個人品味好惡，只要是真人(Homo Sapiens)都可以直接透過他們的身體來瞭解卡夫卡機器傳達的訊息。卡夫卡機器從而是一組模型，一組將音樂解放出審美性、心理性、文化性範疇的原始提案。」

〈消失的時態〉林俊廷

2000年，他畢業於國立台南藝術學院應用藝術研究所，2003年，第一個台灣在紐約Location One駐村的藝術家，成立青島新媒體藝術創作團隊，長期專注於科技多媒體的開發與運用，應用各種材質媒體進

● 蔡宛璇的〈夜間漫遊〉像是動態影像所拼貼出的詩篇。(攝影：經典攝影工作坊)

行創作，擅長以光、聲音、影像、虛擬等方式創作，創造影像美感經驗，在台灣的新媒體藝術的運用上開發相當深具前衛性的運用科技，並且將創作融入科技生活層面，實踐應用生活美學。關於參展的作品「消失的時態」，這是一個使用3d tracking的互動藝術作品，觀眾可以提著紅燈籠進入一個三面投影的空間內，時空背景裡將轉化成讓觀者進入水、森林、古都、大樓叢林等四個不同的虛擬空間內。隨著燈籠的位置移動，四個主題會相對應產生不同的變化狀態。這件作品試圖運用虛擬影像結合空間定位的互動技術，讓觀者移動身體時所造成的感知探索，透過互動數位技術，讓觀者進入虛境空間（實際空間+虛擬互動影像），創造出如超現實夢境的空間經驗。林俊廷在創作自述裡提及「我們的心理(mind)空間是包含了身體物理空間(的意象)，或者，兩者根本是不同的界域？我的作品，拋棄概念，只想讓這兩者會合的時刻誕生，悄然潛入您的記憶。體現一種經由身體參與、經歷心理知覺變化的作品。其中空間性身體經驗的產生，是來自於視覺「幻境」，在幻境中心理過程的的虛質化和身體知覺的變異，成為提供給觀眾的「知覺要素」。行經帶有視覺暗示的空間場域，完成「幻境體驗」，在「幻境」和現實的對照中，觀眾感受到現實中所可能存在的非現實隙縫。藝術某方面被想像為一種超現實(superreality)，是一種不屬於神話的另一種「虛擬」，以其產物作為非現實界的靈媒。在數位時代，我們的世界經驗已改變，我們是資訊空間中的流浪者，是從歷史與場所、時間「獨一無二」的壓抑中逃脫出來的遊民，往昔的藝術靈光成為一種敘述的「神話」。

〈夜間漫遊〉蔡宛璇

國立台灣藝術大學畢，目前旅居法國。她，在現下空間與個人內在時空中不時游走，觀望。作為一個與藝術創作平行的存在，詩書寫，以一種接近暗含的方式，滲入並滋養她在各類不同媒介中的藝術創作，並因此得以織就其間種種關聯，而素描對她而言，則是一具有直接表現力的思維工具，藉以對世界進行直覺性對話。近來創作內容關注於“居所/居住”概念以及動態影像之各類嘗試。〈夜間漫遊〉這件作品，她觀察夜晚陳述說到，由於人們活動性質的改變，由於黑暗，與因此而被創造出的人工照明，所有風景轉換它們自然中的基調。夜裡，人和生物與周遭景物的種種活動因光線的局限或集中，造成一種戲劇感，我們所處的生活環境因而被突顯出來，如同一個巨大的舞台布景，且在當中人因身體的不在場而使其留下的

● 吳季璫的〈鐵絲網III〉以旋轉的機械裝置將鐵絲網投影出環場的山水意境(陳浚豪提供)

痕跡得以敘述一些可能的情節。窗戶作為私人生活場所與外在世界的一個視覺溝通點，所形成的場域暗示往往是漫遊目光的聚焦處。而建築本身退隱於黑暗中，留下的則是對生活形態和生活環境異同處的整體印象如城市和鄉村，中心和外圍的關係。

此作品勾引觀者的自我觀聽方式和個人對環境的直覺審視，它提供一個航程，但不去固定路徑，由觀者去主動構築出一個屬於自己的心靈途徑，以及沿途似曾相識的風景，使觀者浸潤於種種夜間世界的外向與內向景物。而每一次與此環境的相遇都是一個看似熟悉但又相異的交織。

〈鐵絲網III〉吳季璫

現就讀於台南藝術大學建築藝術研究所。屢次參加國際重要展覽，2006年參加“觀察與被觀察”2006中國連州國際攝影年展、“超設計”第六屆上海雙年展、“台北二三”於台北市立美術館、“artists at Glenfiddich”進駐計畫於格蘭菲蒂蘇格蘭酒廠畫廊、“滲——移景和幻想”第二回當代水墨空間於廣東美術館、“Artes Mundi”Wales國際視覺藝術獎(目

前全球最高獎金的盟代獎，他是8個參與決選的入圍者之一，入選作品在英國威爾斯卡地夫Cardiff國家藝廊展出)。2005年參加“Experimenta Vanishing Point”Exhibition 於BlackBox,theArts Centre於澳洲墨爾本，同年參加“The Elegance of Silence”於日本東京森美術館、“凝視的詩意”台灣當代攝影與繪畫的多重現實景觀於法國巴黎台灣文化中心、加拿大渥太華市政美術館、台灣高雄市立美術館等。

關於本次展出的作品〈鐵絲網III〉，是延續過去創作的系列作品——機械投影裝置鐵絲網系列第三代，延續過去鐵絲網系列關於影像的探討，嘗試360度的環場投影，並進一步涉入速度的議題，環型的空間中央，放置著投影機具，極度緩慢的旋轉，投影在牆面的光區如同掃描揭露著影像空間(有點像燈塔掃過黑暗，釋放出景物的感覺)；旋轉的速度逐漸加快，機具的聲響漸漸增大，空間中的光線亦愈趨閃爍，影像在加速的過程中逐漸不可辨識，又在趨近極速時閃爍感慢慢緩和，運動趨於穩定，最終變成整片平靜的光線，影像在環場牆面上展開。一段時間後，速度漸慢，週而復始。