

Arts NOVA

新藝
2024
計畫

THE BOUNDARY OF SENSE

感 覺 的

邊 界

2024

5.18 (六) 14:30/19:30

5.19 (日) 14:30 (談)

臺中國家歌劇院 小劇場

演出長度 | 全長約50分鐘，無中場休息

主辦單位 | 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

本節目由文化部「藝文場館科藝創新計畫」支持
部分演出含閃光與巨大聲響及煙霧效果，請斟酌入場
主辦單位保留節目內容異動權

關於新藝計畫

臺中國家歌劇院「新藝計畫」以育成新銳藝術創作者為理念，透過公開甄選機制，發掘具創意的藝術創作者／團隊，提供一個藝術新創的實驗基地。

2024年「新藝計畫」首度以「音像藝術」及「寶寶劇場」為主題，分別呼應「NTT Arts NOVA」科技藝術、與「夏日放／FUN時光」親子共享的系列策展主軸。《感覺的邊界》，由新媒體藝術創作者吳秉聖聯手聲音藝術家邱俊霖及影像設計師劉承杰，透過AI演算及視覺動畫，將「聽」與「看」合而為一，為觀眾打造視聽交融、精神穿越的異次元空間。《陽光隱身術》由不想睡遊戲社為6至18個月大的寶寶及主要照顧者，創造一趟以詩歌、色彩流光與溫柔肢體遊戲編織而成的奇幻旅程，慶賀如太陽般耀眼的新生命，也擁抱這一路充滿想像力和挑戰的生、育經驗。

歌劇院「新藝計畫」以導師／顧問陪伴機制及場館行政、技術資源支持，支持協助年輕創作者勇於實踐想像並淬鍊作品，期待未來有更多的新銳藝術家加入，留下深刻且動人的創作軌跡，透過多元展演擴散藝術的能量。

創作者的話

音像藝術（AudioVisual）為目前常見的展演形式，揉合了聲音藝術與錄像藝術兩者的媒介體性，除了強調聽覺與視覺特關連的交互作用，形式也常於展覽和演出之間互相流通，資料轉換與即時運算的特性也有別於電影與音樂錄影帶作品等敘事音像。以音像藝術為主題的創作，形式也可拓展至裝置、空間沉浸式投影或行動運算，呈現了不可重複的唯一當下此刻。 — 葉廷皓

音像藝術探索視覺和聽覺的各種結合方式。透過聲音和影像的配置編排，創造出一個同時接受聲音影像的體驗，以此傳達敘事內容或概念。在音像藝術作品中，視覺和聽覺的互動是核心，兩者彼此影響，有時是由聲音塑形影像，有時是以影像連動聲音，這樣的相互關係形成一個整體。

此次以《感覺的邊界》為題，是以音像藝術的觀點，對於劇場的描述。有別於音像藝術常見的表演形式，劇場是一個神秘又神奇的地方，在有限的空間裡，卻是可以促使想像力延展開闊，它使知覺變得敏銳，也讓人專注凝聚。為此我們將音像的元素重新分配，以幾種音像關係的目的為題，讓光波與聲波置入劇場中，藉由光影在不同媒材上的轉換、聲音在空間中的安排，來描繪從劇場空間出發的音像現場。演出利用包覆式的影音媒介來包覆感官，透過空間音訊、多頻道影像在不同媒材上的特殊性，來觸碰科技在當代演出的脈絡下，可以構成何種型態的呈現，探索人類感官對於光、聲音、時間等元素的對應關係，也利用遊戲引擎開發視覺的優勢，將即時演算呈現的結果埋入演出的敘事中。

當討論感覺的「邊界」時，我們不約而同地被引領至一個極端的身體經驗——掠奪感。這個掠奪感可以是物理上的、也可以是某一種心靈狀態，會有被掠奪意識的關鍵，是被掠奪之後，感官慢慢被歸還釋放的過程。而我們認為，這是音像演出可以被設計在劇場中的一種策略性回饋。

劇場裡，感官的主權是容許被剝奪的。如果不去定義光，就不會有視覺。如果沒有定義聲音，聽覺就沒有存在的理由。我們取樣、回溯過去的作品與風格，延伸過去的音像演出，以超越寫實場景的影像為特徵，以聲響為角色輪廓的動態，闡述聲音與影像的連動與非連動性。讓聲音影像不再只是敘事的輔助工具，而是導向引領劇場敘事走向的核心元素。

段落介紹

光賦予體積

劇場賦予光生命力，使光有生命地呼吸，並描繪空間的質感與形狀。它在聲音鋪陳下，依序觸碰著空間中所擺放的物件，此般攪動使原本靜止的空氣獲得了重量及溫度。此時的光像是引導視覺的媒介、像創造者，提供外部進來的光源，提供全知的視角描述空間。

光影交界的線緩慢地移動，光賦予它們深度及形狀，物體時而顯形、時而隱藏，使視覺感知足以穿梭於實與虛的交界，感受到由光線交織出的空間維度。光，逐漸掀開隱藏於空間中的未知。

黑室與白房間

一道光從影像中劃出，藉此，暗面與光分離。光在平面上將粒子推開，讓投射成為實體。

進入黑室後，一個似乎吞噬光線的空間，卻不是絕對的無。這裡，聲音成為主導，每道聲響都是對空間的揭示。聲波如同撒在隱形物件上的沙粒，用聲音的質地在黑暗中勾勒出平面，聽覺在每個角落雕塑細節。對比鮮明的白房間中，空間由平面逐步展成三維度，而光成為影像進入空間，白房間成為了創造影像的媒介。當光線穿透空間，撞擊每一個角落，它與石頭粒子交錯、舞動、勾勒出一幀幀圖像，畫面在空間中重疊、消散，物體不再擁有固定線條，而是光和影共同繪製的動態輪廓。

數位景觀

由光繪製山谷、森林等開闊地景。

光化為數據，以粒子與幾何形狀的樣態重現，並即時分析音頻的結構，不斷重新塑形。藉由物理模擬，山谷和森林的輪廓及色彩，都一一對應現實光線的演算法再現。數位光影模仿自然界中光的特性，也表現聲音介入的互動關係，整體景觀既寫實又超現實。由數位演算的世界，讓光超越照明的存在，進而描述時間的跳躍及快進。在這樣的數位景觀中，可以看見光如何在這個世界裡穿梭，觀察光如何在每一個數據生成的植物葉片上跳躍，讓訊息成光，讓光成為訊息。

創作暨演出團隊

SYNZR

成立於2022年，由吳秉聖、邱俊霖、劉承杰三位不同背景的創作者組成，從電子音樂、科技藝術、視覺藝術及動畫等專業領域出發，以多樣化視角與綜合領域專業進行創作。從專業領域到社會與科技間的碰撞，以及當代議題的探討與反思，期望透過作品，從時代、文化的縫隙中找到共同性與差異，並透過科技藝術傳達創作概念與特殊性，重現創意及對於社會的觀察，透過科技、表演現場及音像等結合，用最簡單的元素尋找精神最深層次的脈動。

SYNZR以合成為核心概念、以數位為共享語言，不同的背景使我們穿梭於各自領域的邊界，將碰撞的能量撰入演算，將交會的幻想嵌入自然，後設視為歸屬，合成合成後的合成，精煉精煉後的精煉。

主創者 | 吳秉聖

聲音藝術家、新媒體藝術家、新媒體藝術策劃團隊音樂統籌。英國巴斯思巴大學（Bath Spa University）聲音媒體碩士畢業，研究所時期，開始從視覺藝術及聲音藝術領域研究影像和配樂，跨領域思考身體與視聽覺之間的共感與延伸。

多次獲邀至臺北數位藝術節發表作品。2023年參與FilmGate互動媒體藝術節獲得提名，並入選SAT Fest 2024。創作發表於台灣雙年展、台灣國際光影藝術節、台灣燈會、月津港燈節、台北白晝之夜等活動，作品在亞洲、歐洲和北美等聯展和藝術節中展出。

主創者 | 邱俊霖

臺北新世代DJ，受到柏林電子音樂場景的啟發，以電子聲響為創作核心，2015年開始深耕臺北地下電子音樂現場。DJ駐場經歷包括：臺北傳奇夜店Korner(2016-2018)、Pawshop (2019-)，並多次以DJ身份在德國、義大利、日本、韓國等地巡迴演出。除了陸續在各表演場域與音樂祭演出之外，2017年底，與聲音藝術家吳秉聖、動畫師劉承杰，在國家兩廳院30週年慶《眾聲之所》戶外電音派對中擔任開場，並與林強同台演出。2020年成立了然工作室，以持續探索電子聲響在配樂中的可能性。

主創者 | 劉承杰

動畫導演、影像設計師、浮點設計創辦人。作品多跨足於視覺概念設計、動態影像，不斷研發音像演出全新的契合方式，擅長3D空間的構築並描繪超越攝影技術的寫實細節。執迷於科幻帶來的想像，並試圖探討影像所承載的哲學與符號。曾為Gogoro、ASUS、OPPO、小米、MSI、ViewSonic等品牌製作產品動畫廣告與企業形象影片。

燈光設計 | 陳崇文

畢業於國立臺北藝術大學劇場設計學系，主修燈光設計，主要從事劇場、展場燈光設計及燈光道具製作等相關工作。

音響技術設計 | 陳浩均

2013年投入臺灣最具規模硬體技術公司民偉視訊，參與各大小型商業活動現場、展覽會場、藝術節慶及劇場演出超過千場。2022年，為更具全方位整合型能力籌組陳氏製造，透過所歷經的專業訓練，接觸不同產業領域，提供更適切的活動硬體技術規劃、音響工程設計及現場活動企劃暨執行。

舞台監督 | 鄧湘庭

專職舞台監督。參與上百檔製作，領域涵蓋舞蹈、戲劇、音樂、科技藝術、跨國製作與大型展演活動。曾任牯嶺街小劇場駐館舞監、國家兩廳院統籌舞監。

演出製作團隊

創作暨演出團隊 / SYNZR

主創者 / 吳秉聖、邱俊霖、劉承杰

燈光設計 / 陳崇文

音響技術設計 / 陳浩均

舞台監督 / 鄧湘庭

燈光技術指導 / 劉柏漢

技術執行 / 朱子甫、李宏竣、吳宜柔、曹芯慈、陳冠廷、陳洪晟、謝佩愉

製作人 / 吳季娟

執行製作 / 蔡超聖

主視覺設計 / 劉承杰

作品標準字排版設計 / 葉庭語

SYNZR標準字設計 / 許凱鈞

製作行政 / 藝外創意有限公司

硬體整合 / 陳氏製造有限公司

特別感謝 / 葉廷皓、FPA浮點設計、僻室 House Peace、安閱金屬工程股份有限公司 - 李孟霖

🌐 節目完整資訊

<https://npacntt.tw/n09srAbE>

🗳️ 節目線上問卷

<https://npacntt.tw/n09cr6rb>