

Arts NOVA

MAX COOPER

LIVE 3D AUDIOVISUAL

3D 迷幻音像—神馳無限

2024

5.28 (二) 19:30

臺中國家歌劇院 大劇院

演出長度 | 全長約120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

指定住宿 | HUNG'S
MANSION
台中商務

演出含閃光與巨大聲響效果，請斟酌入場

本節目由文化部「藝文場館科藝創新計畫」支持
主辦單位保留節目內容異動權

National
Taichung
Theater
臺中國家歌劇院

藝術家簡介

Max Cooper 以計算生物學博士學位的音像藝術家，及享譽國際的頂尖電子音樂家雙重身份，開創了獨特的一片天地。

他的作品充滿情感共鳴與沉浸式感官體驗，著眼於人類立身於世的處境。他透過裝置藝術、現場表演、沉浸式音像體驗、各種數位媒體和屢獲殊榮的音樂影像，將電子音樂、視覺藝術與科學探索融合在一起。

2007年他一邊攻讀計算生物學，一邊擔任當地電音俱樂部的駐場DJ。Max Cooper的第六張錄音室專輯《Unspoken Words》即是他從2007年開始累積的作品精選輯。

他曾為瑞典氣候行動家格蕾塔·桑伯格和教宗方濟各在COP26 聯合國氣候變遷大會上擔任旁白的震撼影片配樂，敦促全球領袖人物將氣候和環境因素納入疫情復甦後的規劃。2021年，他更成為史上第一位在希臘雅典衛城演奏電子音樂的藝術家。

其他作品包括受邀為倫敦巴比肯藝術中心、法國電視台、AND&音樂節、沃爾瑟姆森林自治市議會等創作的作品，以及與札哈·哈蒂建築師事務所、劍橋巴特勒姆研究所和L-Acoustics攜手合作，此外也曾重新混製菲利普·格拉斯、尼爾斯·弗拉姆、特里·賴利、邁可·尼曼等當代古典音樂家，以及電音樂團勁辣薯片和DJ 魔比等流行樂手的作品。

他的音樂品牌Mesh著重探索音樂、藝術和科學的交匯點，透過跨領域的創意合作模糊藝術、數學、電影、編舞、科學、建築、心理學和靈性等範疇的界線。

藝術家的話

這次臺中的表演集結了我所有的音像專輯創作計畫，貫穿了現象、自然系統及人類處境等的敘事而成。

過去十年來，我與近百位的動畫師、程式設計師、電影創作者、建築師、科學家與音樂家共同創作內容，加上量身打造的表演系統，使我能現場即時掌握所有音樂與影像。

每場獨一無二的表演，就是為了說故事，並藉由投影映射及半透明螢幕創造的三維立體效果，與觀眾、當下所處空間共鳴互動。

有著計算生物學的學術背景與訓練，我嘗試以結合藝術且人性化的詮釋，再現量化的自然系統。例如，演出中的視覺構成包含質數分佈、圓周率數字、細胞自動機、彭若斯密鋪、斐波那契序列、對稱性、波、天文系統、地質作用、反應擴散、原初生命、群聚系統、細胞型態發生、維根斯坦的《邏輯哲學論》、資本主義體系、人口擴張、建築環境擴展、數位生命、數位人文主義與後人類主義。

各樂章的音樂都是按照各視覺概念所譜寫，對應其結構、理念與情緒，但享受這場演出，毋需對這些概念感興趣。從呱呱落地開始，我們就受自然美學薰陶，非關所在之處與社會化程度。我期望能藉此天地間眾人共享之萬物，透過每位觀眾獨一無二的視角，勾起各位的情感與求知慾。

若想深入瞭解我的創作概念以及每個樂章的創作歷程，各專輯網站如下：

Unspoken Words

Yearning for the Infinite

One Hundred Billion Sparks

Emergence

感謝您閱讀我的作品，期待劇場相見。

Max Cooper

About Max Cooper

Max Cooper has carved a unique space as an audio-visual artist with a science PhD and an international reputation as a leading electronic musician.

His work carries an emotional resonance and sensory immersion, often focusing on humanity's place in the world. He merges electronic music and visual art with scientific enquiry through installations, live performance, immersive audio-visual experiences, a range of digital media and award-winning music videos.

Unspoken Words is Cooper's 6th studio album and the latest in an impressive back catalogue that dates back to 2007, when he juggled studying Computational Biology with being resident DJ at a local techno club.

He supplied the music for a powerful video narrated by Greta Thunberg and Pope Francis and played at COP26, urging world leaders to consider climate and environment in Covid recovery plans. In 2021, he became the first techno artist to play at the Acropolis in Athens, Greece.

Other work includes commissions from The Barbican, France TV, AND& festival, Waltham Forest Borough Council, and collaborations with Zaha Hadid Architects, The Babraham Institute, and L-Acoustics alongside musical reworks of contemporary classical musicians including Philip Glass, Nils Frahm, Terry Reilly and Michael Nyman and pop artists Hot Chip and Moby.

His label, Mesh, is keenly placed to explore the intersection of music, art and science through interdisciplinary creative collaborations that blur lines between art, mathematics, film, choreography, sciences, architecture, psychology and spirituality.

Artist's Note

My concert in Taichung will be a fusion of all of my audio-visual album projects, connected by a narrative of emergence, natural systems and the human condition.

I have worked with almost one hundred animators, coders, film makers, architects, scientists and musicians over the past 10 years to create the content, alongside a custom performance system that allows me to have live control over all of the music and visuals.

The aim with each show is to tell a story as well as interact with the audience and the space, using projection mapping and semi transparent screens for 3D effect to create a unique show every time.

My background and training is in computational biology and I try to present quantitative natural system representations in combination with artistic and humanised interpretations. For example, the show includes visualisations of the distribution of the primes, the digits of pi, cellular automata, Penrose tiling, the Fibonacci sequence, symmetry, waves, astronomical systems, geological forces, reaction-diffusion, proto-life, flocking systems, cellular morphogenesis, Wittgenstein's Tractatus, the capitalist machine, human population expansion, growth of the built environment, digital life, digital humanism and posthumanism.

Every chapter has music scored to each visual idea, mapping the structures, ideas and moods. But enjoying the show doesn't require interest in these ideas. We are all immersed in natural aesthetics from birth, irrespective of location and socialisation, and I aim to stimulate feeling and curiosity from the unique perspective of each attendee, via all of the things we share inhabiting this biological machine.

For those interested in delving further into the ideas and how each chapter was created, there are websites for each album:

Unspoken Words

Yearning for the Infinite

One Hundred Billion Sparks

Emergence

Thanks for having a read about my work and collaborations, and I hope to see you at the event.

Max Cooper

Max Cooper的音像法則

文 / 葉廷皓 歌劇院駐館藝術家

Max Cooper 作為當代最活躍的電子音樂家之一，不斷探索各種前沿科技媒介，涵蓋沉浸式聽覺系統、擴增現實與虛擬實境技術、人工智慧，乃至於推出非同質化代幣（NFTs）。在結合聽覺作品的選擇上，他總是與頂尖的視覺藝術家合作，將其聲音作品結合為互相輝映的視聽體驗。

具有生物與電腦科學雙重背景的Max Cooper，對於自然界如何形成的系統、模式與法則十分著迷，這也成為他藝術創作的靈感來源。他的作品巧妙地探討了科學與情感之間的微妙平衡。例如在2016年發行《Emergence》，這張由視覺藝術家Andy Lomas以演算法繪製封面視覺的專輯當中，Max Cooper從基本自然形式出發，包括質數、維度、對稱與波浪，遵循著這些法則，形成一個物理宇宙並且誕生生命，形成文明，最後發展出機器與人工智慧。這些自然界的演進敘事成為他創作的核心概念發展歷程。

在理性探索方面，Max Cooper 於2019年推出的《Yearning for the Infinite》，是應倫敦巴比肯藝術中心（Barbican Centre）的委託，創作主題圍繞著每年科技進步及其對社會的影響，涵蓋了大數據、生物技術、金融科技、機器學習等領域。Max Cooper 認為，作為一個物種和社會，我們對進步、成長、知識有著無盡的追求。因此，他與數據視覺化專家 Martin Krzywinski 及視覺藝術家 Nick Cobby 合作，同時邀請Live Coding音樂家Renick Bell設計專輯封面，以探索數學概念，例如從無窮大的圓周率為靈感，創造了一系列作品，探討秩序與混亂之間的平衡，帶來更多關於無限概念的視覺與思考靈感。

在2022年發行的《Unspoken Words》專輯中，Max Cooper則表達了使用文字來進行溝通傳達上的難處，而音樂卻可以避開這些詞不達意。這張專輯的封面與裝幀設計，邀請了生成式藝術家 Zachary Lieberman與視覺藝術家Colin Droz，設計了一系列既多樣又統一的視覺影像。此外，專輯中的曲目譜成了13個篇章，每個章節均與不同的藝術家共同創作，透過微縮攝影、手繪動畫、3D動畫、生成式動態影像、人工智慧、網頁程式...等各式技法形成音像作品，展示了聽覺與視覺兩種不同感官的完美融合。

Max Cooper 的音樂創作不僅是對於新興技術的深入探索，更是將感性與理性的巧妙地融合。他的每一件作品都不僅僅是音樂專輯，而是跨學科領域、融合多種媒介的藝術精品，將複雜的科學理念和豐富的人類情感恰如其分地融入精緻的音像藝術之中。透過與各領域藝術家的合作，Max Cooper 不斷地在音樂與視覺藝術之間搭建橋樑，創造出一場場視聽盛宴，讓聽眾透過旋律、和諧、節奏和動態中既感受到科技的力量，也體驗到藝術的溫度。

🌐 節目完整資訊

<https://npacntt.tw/n09L6Qua>

🗒️ 節目線上問卷

<https://npacntt.tw/n01rraeB>