

2023-2024 歌劇院駐館藝術家葉廷皓
NTT Artist-in-Residence YEH Ting-hao

幻象的殘響

REVERBERATION
OF
ILLUSIONS

2024

8.31 (六) 14:30 談 / 19:30 DJ session

9.1 (日) 14:30 狂歡場 / 19:30 談

9.6 (五) 19:30 談

9.7 (六) 14:30 談 / 19:30 DJ session

9.8 (日) 14:30 狂歡場

臺中國家歌劇院 凸凸廳

演出長度 | 全長約75分鐘(含演後活動)，無中場休息

主辦單位 | 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

製作單位 | 瀾音藝術有限公司

特別感謝 | NTT藝友會

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

關於「歌劇院駐館藝術家計畫」

「歌劇院駐館藝術家計畫」鼓勵具備獨特視野的藝術創作者，透過異地或在地的視角，以其各自擅長的藝術創作類型，勇於跳脫既有框架形式，發展跨越時代的嶄新作品。

每屆以2年為期，提供藝術家寬裕的創作時間，以及場館軟、硬體資源支持，駐館期間歌劇院與藝術家共同經歷研究、實驗與實踐的過程，探尋當代表演藝術之可能性，與地方文化、社群交互激盪，深化與社會的連結，藉由多元對象的推廣活動，分享美感教育資源，注入創意新養分，同時汲取中臺灣的文化特質與藝術能量，豐富創作內容及歷程。

自2017年起，駐館藝術家包含編舞家布拉瑞揚·帕格勒法、編劇暨導演王靖惇、視覺跨域創作顏寧志、編劇林孟寰、繪本作家包大山、新媒體藝術家王連晟與莊志維、作曲家鄭伊里、跨領域藝術家周曼農以及編舞家楊乃璇。第4屆駐館藝術家—新媒體藝術家葉廷皓、編舞家陳武康與藝術家張博傑，分別以沉浸式音像交響音樂會、講述式流動展演及街頭走讀暨展覽形式發表全新駐館創作。

主創藝術家暨現場演出 | 葉廷皓

新媒體藝術創作者，擅長程式動態影像、實驗聲響與表演藝術。作品多聚焦於聲音與影像之間的關聯，融合預製與即時發生的事件，以錯誤美學為出發，企圖尋找屬於新媒體時代的諧擬與辯證。大量參與臺灣實驗聲音場景活動，如超響、失聲祭，2013年起與姚仲涵組成Audio-Visual團體HH，且擔任實驗音像推廣團體「噪流」負責人，2017年開始與陳品辰共同經營TouchDesignerTW社團，並舉辦多次推廣工作坊。目前為實踐大學媒體傳達設計學系專任講師。

近期作品與經歷包含《數據光景—2023臺灣國際光影藝術節》共同策展人、2022國立臺灣美術館U-108 SPACE《潘朵拉幻象：迴聲震盪》共同創作、2022臺南月津港燈節《光流》沉浸式音像空間裝置、2021《夷希微的凝視》共感科技演出計畫、2020桃園科技藝術節《幻象共鳴》沉浸式音像裝置等。

關於《幻象的殘響》駐館製作

文 | 張寶成 (Volume DAO 共同創辦人)

人類演奏樂器至今不知幾千年，總有3個面向值得觀察。第一、演奏者與樂器的關係：樂器的型態規定了演奏者的身體動作，但演奏者始終有權選擇樂器。第二、演奏過程與特定時空的關係：演奏有時間限制和地點差異，儘管是演奏者的決定，這些特質卻會影響演奏過程和我們的聆賞。第三、演奏內容的發展與性質：經過演奏者的鋪排，演奏內容將展生獨特的意義與美感，前提是演奏者掌握了聲音的原理。

就此而言，科技藝術和古典音樂沒有太大區別。與其將一台筆電和編作曲軟體視為發出多樣聲音，遠遠超出鋼琴或吉他的強大計算機和演算程式，不如把鋼琴和吉他的演奏看作人類探索聲音的早期科技藝術。鋼琴家彈奏時的肩背身形與手臂動態，在街頭和音樂廳演奏時的不同迴音乃至氣氛，訓練有素的音樂家本人彈的是何曲何調，又抒發了什麼心境，在最新的科技面前，這些聆賞的面向仍然有效。

葉廷皓的《幻象的殘響》就是很好的例子。除了鍵盤與螢幕供他欠身操作監看，功能各異的midi控制器、感應裝置和電玩搖桿手把，則讓他成為演出內容和硬體的中介。個別硬體之間看似無關，不外乎零散的「設備」或「器材」，透過外部的串連與組裝，卻形同一大台只有創作者自己熟悉的新型綜合樂器，葉廷皓持鼓棒擊打、空手高舉游移，又腳踩踏板，控制著手把走入人群。此外，臺中國家歌劇院的凸凸廳是一個有趣的空間，少有平整的牆面與地面。該特色連同建築材質，一方面考驗了視覺畫面的貼合度，另一方面也使聲音的傳遞方式非比尋常，創作者的功底在此一目瞭然。在影音連動和樂曲鋪排方面，我們聽看間歇出現的電子聲響搭配著簡約的長線條，一道道先後劃過廳內；隨後則衍生出極具掠奪性的暴力聲響，牆上畫面開始充滿繽紛的色塊與線條，極為立體地將觀眾包覆。

這是葉廷皓給自己的最大挑戰。在2022年的《潘朵拉幻象：迴聲震盪》中，他於國立臺灣美術館也嘗試沉浸式音像演出（與謝賢德共創），卻並未透過各式硬體的拼裝來試探自己演奏時的身體樣態，而U-108的空間也規律許多。事實上，從事音像創作的國內藝術家鮮少讓自己踏上這樣的險途，而是多半隱身螢幕後方，調變旋鈕和推桿。再回到2009年，葉廷皓的《手藝孱弱》聚焦人機複合體，技術上則綜合了感應裝置和影音連動，但並無充滿四周的華麗畫面……。

可以這麼說，《幻象的殘響》是葉廷皓十多年來創作的總結，但這不代表演出內容就是安穩可預期。他仍大膽翻玩、勇於試錯，並邀來音速死馬鄭各均及其他DJ、舞者跨界演出，結果如何？只有感受過才知道。

| 現場演出 |

現場編程、合成器暨吉他 | 鄭各均

場次 8/31、9/1、9/6、9/7、9/8

別名Sonic Deadhorse，知名電音製作人，2013金音獎最佳電音單曲獎與最佳電音專輯獎雙冠王，2016金音獎最佳樂手。其演出形式結合電子音樂與器樂演出，具深厚器樂能力與爵士樂演奏經驗，是臺灣獨一無二的高門檻一人多工電子現場演出演奏者。

Sonia Calico

特別演出場次 8/31

生長於臺北的音樂製作人Sonia Calico，音樂中總是大膽嘗試各種不同的配方。以西方的重低音舞曲為基底，融合自身生長環境裡的中文流行樂、傳統東方聲響等元素創造出獨樹一格的曲風，創作靈感來源則是環繞在身邊發生的各種議題，以及對科技和未來的想像與反思。

小事製作

特別演出場次 9/1、9/8

小事製作是一個由不同背景的創作者共同組成的「表演藝術合作社」，致力於當代藝文體驗教育的再造與價值創造。透過開放的參與式藝術實踐，持續在非典型文化／展演空間中實驗，與公民社會一起打造更永續的藝術支持網絡。

編舞 / 林素蓮

舞者 / 張雅媛、張鶴千、潘佑熏、沈樂、賴玟芳

姚仲涵

特別演出場次 9/7

藝術家、音樂創作者、DJ、實踐大學建築設計學系副教授。創作是姚仲涵生活的一部分，從看似壞掉的日光燈到富有生命力的燈光、從解構的聲音藝術到結構性的音樂製作、從鏡框式作品到空間尺度的思考……透過光與聲音之間的呼應和對比，觸發觀者對自身體感的想像。

| 主創團隊 |

影像技術整合暨執行 | 陳品辰

遊樂製品技術總監，具有表演藝術背景的多媒體開發者，擅長節點式編程、著色器語言。學習與實務經驗包含舞台技術、機關、數位控制、木工與鐵工、電影攝影與燈光、影片剪輯與後期製作、繪畫、圖學與光學技巧、機器視覺原理、基礎電子工作、網路通信、程式設計、基礎敘事理論，既多且雜且淺，因此較能用既存工藝上的多視角，來檢視與尋找將其轉化為數位工法之途徑。

沉浸式音場技術支援 | 謝賢德

目前任職「C-LAB臺灣聲響實驗室」音樂設計，擅長於多聲道環繞聲響研究與創作，聲音作品跨足當代音樂、學術電子音樂、劇場等。另也積極參與跨媒介之科技藝術創作，如：《無人知曉》獲2022「TAxT桃園科技表演藝術獎」新秀組首獎以及文策院特別獎、「2021 C-LAB聲響藝術節：Diversonics」作品《異相共存》空間聲響設計暨演出。

音響工程 | 吳昂霖（交響悅國際有限公司）

懂錄音會混音也會做系統，更是會做live音控，偶爾寫寫歌、編編曲、經營品牌的MDFK社會邊緣人，夢想是當個REST的生物。

投影硬體技術統籌 | 黃昶智

國立臺北科技大學機械工程肄業，2006年進入劇場，主要工作為展演佈展及設計、影像記錄、專案執行。近期工作經歷包括2023新加坡國際藝術節《A Day》技術統籌、2023四把椅子《呼吸》裝置技術顧問、2022擔任The Watermill Center駐村藝術家何采柔技術統籌、2022臺北藝術節《島嶼酒吧》技術統籌。

製作人 | 吳伯山

國立政治大學外交系畢業。從事藝術行政、管理、製作等相關工作，執行專案多為新媒體、科技藝術領域相關計畫。2017年前專職服務於財團法人數位藝術基金會，其後轉為自由工作者，並逐步跨足表演藝術（劇場）、沈浸式內容（XR / VR）等相關領域。

技術執行、執行製作 | 劉東昱

專案經理與音像創作者，以製作、技術、創作多重角色穿梭於街舞、表演藝術、新媒體藝術等領域。近年多關注即時編碼及音像表演，作品風格柔和、時常帶有童趣，曾參與演出有台灣國際紀錄片影展、失聲祭、《極微輸入：演算音像集》、《瀾音DiffuSound Vol.2-NFT 音像藝術展》等活動。

執行製作 | 黃品媛

國立臺北藝術大學戲劇系畢業，主修導演。「艾利夥伴」創始成員，自由接案藝術工作者。大部分時間寫字、導戲，緣份到時會做行政製作和翻譯。近期作品2024第16屆新人新視野《開往希望鎮的夕陽列車》導演暨文本創作、2023戲曲夢工場《荷珠》共同編劇、2022人力飛行劇團「幾米音樂劇《向左走向右走》心電感應版」劇本改版暨新歌作詞。

演出製作團隊

主創藝術家 | 葉廷皓

音樂製作人、現場編程、合成器暨吉他 | 鄭各均

特別演出 | Sonia Calico、小事製作、姚仲涵

影像技術整合暨執行 | 陳品辰

沉浸式音場技術支援 | 謝賢德

音響工程 | 吳昂霖 (交響悅國際有限公司)

投影硬體技術統籌 | 黃昶智

新媒體顧問 | 王連晟

製作人 | 吳伯山

執行製作 | 黃品媛、劉東昱

技術執行 | 劉東昱

主視覺設計 | 盧翊軒

創作說明影片製作 | 陳韋勝

動態影像紀錄 | 駱思維、陳韋勝

製作單位 | 瀾音藝術有限公司

本製作由臺中國家歌劇院委託創作

🌐 節目完整資訊

<https://npacntt.tw/n01sM7v6>

🗒️ 節目線上問卷

<https://npacntt.tw/n01E6fBB>