教育部及部屬機關(構)學校出國報告

(其他類別：國際交流－師生作品受邀參賽及參展)

國立臺灣藝術大學
多媒體動畫藝術學系
「第十一屆拉古納國際藝術獎」

服務機關：國立臺灣藝術大學
姓名職稱：林珮淳　教授
派赴國家：義大利
出國期間：民國 106 年 3 月 22 日至 106 年 4 月 09 日
報告日期：民國 107 年 5 月 24 日

目次

壹、活動宗旨與目的 2

貳、計畫籌備情形 2

一、辦理單位 2

二、活動時間及地點 2

三、籌備委員名單及任務編組 3

參、活動紀實 3

一、參加對象及人數、國家數 3

二、議程表 4

三、比賽展覽內容 4

團隊參展作品介紹 5

《共譜 Notations》展出現場 6

《共譜 Notations》佈展狀況 7

(一)開幕現場 8

(二)現場觀眾互動 9

(三)臺灣駐外官員來訪 10

(四)藝術家作品交流 10

(五)其他參訪內容 14

肆、量化指標與質化指標 15

一、量化指標 15

二、質化指標 15

伍、心得與建議 15

陸、附件　媒體報導 16

壹、活動宗旨與目的

關於「第十一屆拉古納國際藝術獎」
義大利文化協會 MoCA（現代和當代藝術團）與藝術拉古納工作室共同組織的第十一屆拉古納藝術獎大賽，旨在促進並大力宣揚當代藝術，總獎項金額達 18 萬歐元。該獎項曾獲得義大利總統勳章，並得到文化遺產部、外交部、威尼托地區、威尼斯市、威尼斯 Ca'Foscari 大學、歐洲設計學院等單位的讚助。

「第十一屆拉古納國際藝術獎」在 2017 年 3 月 25 日至 2017 年 4 月 9 日於義大利威尼斯舉辦，本屆入圍的藝術家共有 125 組，分別來自美洲、歐洲及亞洲等地，本比賽的評審委員由 11 位來自不同國家的博物館館長、策展人與藝評家等專家所組成，展覽包括在威尼斯軍械庫 Arsenale in Venice (亦即威尼斯雙年展主展場之一)展出 30 件繪畫作品、30 件雕塑與裝置藝術作品、30 件攝影藝術作品、10 件錄像作品和 10 件大地藝術計畫，以及 5 場行為藝術於開幕典禮時演出；另有 5 件虛擬藝術和 5 件數位圖像藝術於 Future Centre 展出。

由林珮淳教授與主持的數位藝術實驗室其團隊成員王聖傑、朱潔君、劉祖昇、周佳穎創作團隊共同協助完成作品《共譜 Notations》互動聲音裝置，透過公開徵件的方式，經過兩輪的作品評選，最終榮獲入圍虛擬與數位藝術類別並將於威尼斯 Telecom Italia Future Centre 展出，其中虛擬與數位藝術類全球僅入選五名藝術家，包含歐美、日本、臺灣等國家。

本作品獲得威尼斯拉古納國際藝術獎，讓臺灣作品有機會展於全世界最重要的藝術舞台，本實驗室藉由此國際大獎競賽而獲得虛擬與數位藝術類入圍顯現臺灣於全世界數位藝術之重要。

貳、計畫籌備情形

一、辦理單位

主辦單位：　義大利文化協會 MoCA（現代和當代藝術團）
　　藝術拉古納工作室
協辦單位：　國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系

二、活動時間及地點

時間：　中華民國 106 年 03 月 23 日至 106 年 04 月 09 日

地點：　義大利威尼斯 TIM Future Center

三、籌備委員名單及任務編組

職稱	姓　　名	工　作　內　容
指導教授	林珮淳教授	創作總指導
指導老師	李家祥教授	技術總指導
研究生	王聖傑	創作者，錄影及後製
研究生	朱潔君	創作者，攝影及紀錄
研究生	劉祖昇	創作者
研究生	周佳穎	創作者

本團 6 人(創作總指導林珮淳、技術總指導李家祥、研究生王聖傑、周佳穎、朱潔君、劉祖昇)，外交部同意補助 5 名員額參加義大利威尼斯「第十一屆拉古納國際藝術獎」，以及指定項目部分補助經濟艙機票及住宿費共計 50,000 元，另研究生劉祖昇國籍為馬來西亞，因申請簽證不及未去，研究生周佳穎因有事不克參加，由研究生張嘉方參加，另朱潔君為陸生，外交部不予補助。本系已按出團人數依比例刪減經費，僅核銷 4 人住宿費 29,960 元及林珮淳老師機票 10,040 元，共計 4 萬元，總預算(實際收入支出)為 369,262 元整。

參、活動紀實

一、參加對象及人數、國家數

	老師姓名	系所	職稱	Email
1	林珮淳教授	本校多媒體動畫藝術學系	教授（創作總指導）	peychwen144@gmail.com
2	李家祥老師	北科大互動設計系	助理教授（技術總指導）	jasonlee2357@gmail.com

	同學姓名	系所	年級	Email
1	王聖傑	多媒體動畫藝術學系	碩二	jack00770066@gmail.com
2	朱潔君	多媒體動畫藝術學系	碩二	tyd104zjj@gmail.com
3	張嘉方	多媒體動畫藝術學系	碩三	aoaogji86@hotmail.com

二、議程表

時間	活動內容
03/22	林珮淳、王聖傑、朱潔君、張嘉方、李家祥從臺灣出發至義大利威尼斯
03/23	1.抵達義大利威尼斯 2.展覽前置工作 3.與「威尼斯第十一屆拉古納國際藝術獎」之相關策展人員見面
03/24～03/25	《共譜 Notations》互動聲音裝置、展場佈置、架設器材: 1.創作者與技術人員瞭解展出設備及場地環境 2.技術人員測試互動裝置及架設裝置 3.程式測試 4.影像紀錄拍攝佈展過程
03/26～03/27	1. 拉古納藝術獎開幕及頒獎典禮 2. 展覽開幕 3. 《共譜 Notations》作品介紹 4. 與當地藝術家交流 5. 參觀佩姬古根漢美術館、玻璃島公共藝術與拜訪玻璃工作室
03/28	林珮淳、王聖傑、朱潔君、張嘉方搭機回國
03/29～4/09	1.《共譜 Notations》展出與維護 2.數位藝術類別之專家導覽
4/09	李家祥協助現場撤展，將立體裝置作品與投影設備拆卸
4/10	李家祥回國，將展品設備帶回台灣。

三、比賽展覽內容

「第十一屆拉古納國際藝術獎」

- 展出地點：義大利威尼斯
- 官方網址：
  http://www.artelagunaprize.com/exhibition16.17/
- 展出型態：互動裝置
- 展出時間：2017 年 3 月 25 日至 2017 年 4 月 9 日
- 展出內容：《共譜 Notations》互動裝置

圖：「第十一屆拉古納國際藝術獎」

團隊參展作品介紹

《共譜 Notations》互動裝置簡介

由於互動裝置作品屬大型互動聲音裝置創作性質，需要整組團隊親自到現場裝置，方能將裝置完美的呈現，如創作總指導、程式監製、程式設計師、互動感測技術、裝置系統、錄影及後製、技術支援、攝影及紀錄人員，是能與世界各地的藝術家同臺高水準展演與競賽，更藉此機會將臺灣的藝術推廣進入國際舞臺，返國後也可積極發展互動聲音裝置藝術形式與美學，因此懇請貴單位能輔助參賽人員之機票費用及生活費上的補助。

藝術家透過音樂互動裝置，讓觀眾製作的數位音樂回歸傳統樂譜，當互動者透過觸碰裝置，觸碰到琴弦的同時，將即時產生音符至相對應的樂譜上，掉落的音符視覺設計參考 15 世紀西歐所使用的古樂譜 Gregorion Chant，讓音樂回復原本的樣貌與精神。本作品的技術乃開放式電子版，建立好 Arduino 與 MAX/MSP 互動聲音的溝通橋樑後，觀眾互動時，Arduino 從而獲得參數傳送到 Processing，完成循環式的系統整合，樂譜會出現對應之音符，而兩側螢幕會跟著聲音的頻率變化及時改變視覺。專業技術包含互動程式、互動聲音設計、機械裝置設計、3Dprinting 模型技術、互動影像設計、錄影後製、攝影及紀錄，希望將此作品帶向世界各地進行文化交流，藉以讓國外的藝術圈瞭解臺灣創新的科技藝術及技術。

《共譜 Notations》展出現場

圖：民眾與作品互動

圖：民眾與作品互動

「威尼斯第十一屆拉古納國際藝術獎」紀錄佈展

本次參展作品全為互動裝置，因此從投影裝置設置、互動介面安裝，為求展出品質，任何一個小細節都必須全程監督，這次在威尼斯第十一屆拉古納國際藝術獎展覽分為三個地點，主要展場在 Nappe Arsenale，作品類別為繪畫、雕塑、攝影、裝置及表演類，開幕地點及講座皆在此展場舉行，第二展場 Telecom Italia Future Centre，此區作品主要是虛擬與數位藝術類別，本計劃參展作品《共譜 Notations》則在此區展出，第三展場 Istituto Romeno，此區作品是屬於 25 歲以下青年作品類別。這三個展場的空間都相當寬廣，所以每件作品能運用的空間很充裕，非常適合讓大型藝術作品或新媒體藝術作品展出，讓作品可達到最佳的展出效果，此外，展場的動線規劃也相當明確，使得觀眾在看展覽時能有良好的動線及足夠空間來欣賞作品，這是非常值得學習的地方。

《共譜 Notations》佈展狀況

《共譜 Notations》裝置主要是由 Arduino、Adafruit、Processing、Max／MSP、無線藍芽、LED、3D 列印、壓克力及金屬管等媒材所組成，需連接電腦主機，因此展覽單位為《共譜 Notations》打造一量身定做的木箱，放置線材以及筆電主機，在當地藝術家的支援下，《共譜 Notations》順利設置臺座，並且完成作品的影像對位、互動程式設定、物理裝置安裝等。

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>圖：《共譜 Notations》作品佈展</td><td>圖：《共譜 Notations》作品佈展</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>圖：與相關策展人員見面</td><td>圖：《共譜 Notations》作品佈展</td></tr>
</table>

(一)開幕現場

開幕當晚許多當地民眾進入會場參觀，在開幕結束後，創辦人 Beatrice Susa 及策展人 Igor Zanti 親自解說作品理念、互動方式以及技術原理，現場觀眾反應熱烈，觀眾在體驗的同時也給予藝術家們很多不同的回饋與意見，也與當地的藝術家交流技術與創作經歷，這是相當難得的藝術交流機會。

<table>
<tr><td>
</td><td> </td></tr>
<tr><td>圖：開幕展覽</td><td>圖：開幕團員合照</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>圖：開幕頒獎典禮</td><td>圖：平面類作品展覽會場</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>圖： 拉古納藝術獎本館展覽</td><td>圖： 拉古納藝術獎本館開幕表演</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>圖：駐義大利大使謝俊得夫婦現場與藝術家們合照</td><td>圖：團隊與作品合照</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>圖：團隊與 Elettra 合照</td><td>圖：策展人導覽</td></tr>
</table>

(二)現場觀眾互動

展覽期間不少觀眾對於展品使用的技術感到稀奇，紛紛詢問創作團隊，而創作團隊也一一解釋其創作理念，《Notations 共譜》允許觀眾在現場即時撥弦而產生不同的音譜，所發出的音樂會即時轉換成正確的音譜投影於螢幕上，當沒有觀眾時，會自動播放與顯示之前所有觀眾所創作的聲響與音譜，表現了互動科技與共創音譜的數位美學，賦予數位機動樂器更具文化性與音樂性；許多人表示這是一個有別於傳統的藝術展，科技藝術展是非常有趣，就像是魔法一般，藝術家用各種不同的媒材讓觀眾與藝術品互動。

圖：民眾與作品互動	圖：民眾與作品互動

(三)臺灣駐外官員來訪

這次展覽特別感謝外交部駐義大利大使謝俊得到訪，謝大使相當重視此次創作團隊參加拉古納國際藝術獎的行程，開幕儀式全程參與，也仔細聆聽創作團隊每一件作品的理念，也給予許多寶貴的意見，也邀請台灣藝術家享用義大利當地美食，給予台灣藝術家許多幫助。

圖：駐義大利大使謝俊得夫婦與作品合照	圖：開幕展覽與駐義大利大使謝俊得夫婦合照

(四)藝術家作品交流

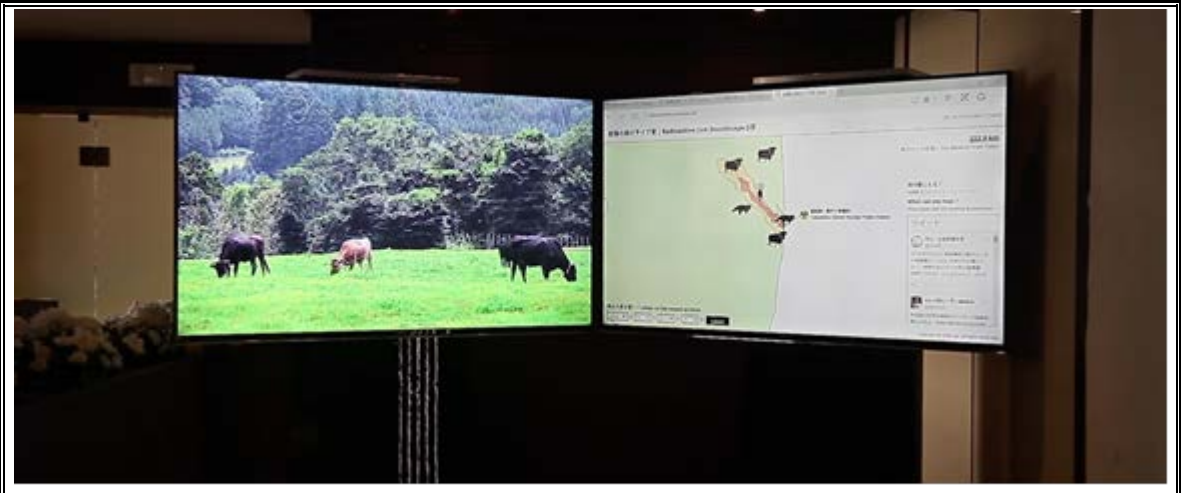
《Breath Vessels》 / Jenny Filipetti

呼氣充滿空氣，因為它將空氣和環境變成了維持生計。呼吸容器為維持生命的儀式提供了明顯的創造力。《Breath Vessels》互動裝置中，透過觀者的呼吸即時生成虛擬 3D 模型，每一時刻呼吸的力量和速度決定了模型的寬度，通過 3Dprinting 將這些形式 3D 模型翻譯成陶瓷，每個短暫的呼吸轉變成一段持久的記錄。呼吸是我們自己的身體和我們的環境之間的界面。

圖：《Breath Vessels》作品互動過程	圖：《Breath Vessels》陶瓷展示

《Radioactive Live Soundscape》 /小林 博樹

作品探討環境因為人類社會放射性污染的嚴重問題，引起瀕臨滅絕物種，人類生活領域增加有害的鳥類、動物與作物。《Radioactive Live Soundscape》作品，透過收音裝置，動物的聲音經由麥克風接受器傳遞聲音，以網路的方式遠程讓其他地區的觀者即時聽到當時動物的聲音。


圖：《Radioactive Live Soundscape》作品

《Voyager Mirror》/ Genya Krikova

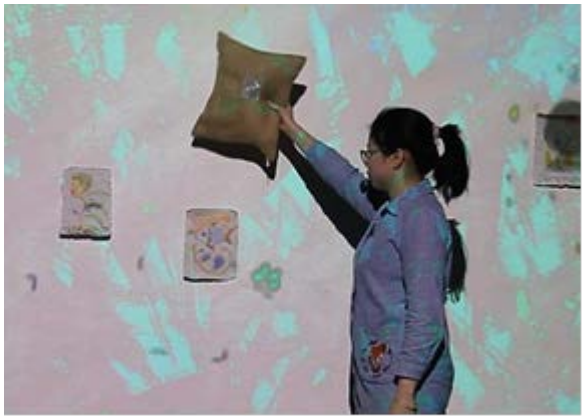
《Voyager Mirror》鏡像裝置，將人們的圖像傳達到“互聯網空間海洋”，因為 Voyager 在宇宙中傳達了其黃金紀錄。訪客按下按鈕時，會在 Twitter 帳戶 @Voyager_Mirror 上自動發布訪客照片。《Voyager Mirror》的靈感來自“旅行者黃金紀錄”，它留在 1977 年推出的 Voyager 航天器上。社交網絡幫助人們將郵件發送到“互聯網空間海洋”，因為“旅行者黃金記錄”是一條送入宇宙海洋的瓶子中的信息。今天他們在虛擬現實中移動，每個人都可以透露自己的自我。

圖：《Voyager Mirror》作品

《拓栽子 Plant Plan》/ 鄒元媛、鄭琪馨、顏皓真、張文瑋

利用生活中產生的剩菜、果皮等結合再生紙漿,自製成埋有種子的手工紙張作為此作品的互動媒介。並且透過擴增投影的效果以具象化「種植」與「環境」的美好本質，誘使體驗者願意將種子手工紙帶回家栽種,喚醒人們從種植物發展到對於環境保護的關注意識。

圖：《拓栽子 Plant Plan》作品



圖：《拓栽子 Plant Plan》互動畫面

圖：林珮淳老師與參展藝術家交流

圖：林珮淳老師、李家祥老師與策展人對談

圖：林珮淳與創辦人對談	圖：團員與小林博樹藝術家合影
圖：團員與 Jenny Filipetti 藝術家合影	圖：團員與創辦人、策展人、Elettra 合影
圖：團員與參展藝術家合影	圖：團員與參展藝術家合影

(五)其他參訪內容

參觀佩姬古根漢美術館

圖：團員與佩姬古根漢美術館合影	圖：團員與佩姬古根漢美術館合影

參觀玻璃島公共藝術與拜訪玻璃工作室

圖：玻璃工作室與藝術家合影	圖：琉璃製作解說
圖 琉璃製作	圖 琉璃製作

肆、量化指標與質化指標

一、量化指標

(一)　參與參訪交流，促進學習與國際交流能力學生 3 位。

(二)　國際交流展覽，增進作品能見度，並學習國際間展覽流程 1 場。

(三)　參觀佩姬古根漢美術館 1 場。

(四)　參觀玻璃島公共藝術與拜訪玻璃工作室 1 場。

(五)　舉辦國外研修心得分享交流會 1 場。

二、質化指標

(一)　新媒體藝術專業技術與創意思考相互交流，強化實務操作能力。

(二)　增加學生出國留學機會，拓展學生視野。

(三)　藉由出國參訪知名美術館與藝文工作室，增進學生藝術文化涵養。

(四)　藉由出國展覽與世界各國作品切磋學習，提升競爭力。

伍、心得與建議

一、心得

這次《共譜 Notations》互動聲音裝置在威尼斯拉古納國際藝術獎中，不僅受到觀眾的喜愛與其他參展藝術家的關注，也讓臺灣在國際間的藝術形象大為提升。日後也可以與各國藝術家持續交流，甚至將本屆威尼斯拉古納國際藝術獎的參展作品帶進臺灣，將這些優秀作品分享給國人，增加國際藝術視野。

二、建議

(一) 需要更多的整合支援：互動創作很需要整個團隊人員共同努力，現場裝置、技術與測試、電腦程式操作、聲音裝置配置等，才能讓作品在最佳的狀態下呈現。因有限的金錢補助，讓團隊很難自由自在的做完整的準備工作，如作品測試以及實體裝置與作品測試皆克難，希望能有更充裕的經費對外展現實力，為國爭光。

(二) 參觀與交流的重要性：藉由觀摩其他國家團作品以獲取經驗作為比賽參考，成員們積極與威尼斯拉古納國際藝術獎策展人、創辦人、義大利當地藝術家互相在作品前討論、溝通與交流，希望促使臺灣與國際數位藝術有相關的學術與合作機會。

(三) 成果分享的重要性：此次演出的成果，成員將展出成果建構三個分享機制，如影音制作、交流活動照遍與心得資料建檔、文章公開至網站中，介紹給臺灣有興趣人士參考，並存檔於本校相關單位如:林珮淳數位藝術實驗室網站，本校也將邀請成員公開分享成果。僅促進臺灣視覺藝術及科技藝術創作有更豐富的資源分享，此外，計畫繼續與此次在義大利威尼斯所認識藝術相關人士討論日後國際交流的計畫，並且也影響了成員們更加積極創作作品，為明年威尼斯拉古納國際藝術獎作準備，爭取更多躍進國際舞臺的機會。

陸、附件　媒體報導

中央通訊社報導如下：

圖：中央通訊社媒體報導

奇摩新聞報導如下：

圖：奇摩新聞媒體報導

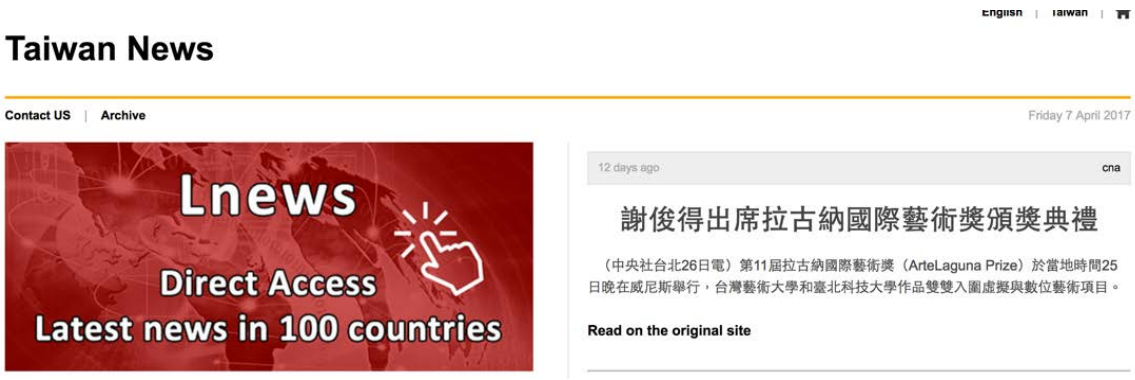
新浪新聞報導如下：

圖：新浪新聞媒體報導

聯合新聞網

圖：聯合新聞網報導 https://udn.com/news/story/5/2366308

Taiwan News



圖：Taiwan News http://taiwan.shafaqna.com/CN/TW/1441714

臺藝大風雲榜新聞

圖：臺藝風雲榜媒體報導