

文化與科技論壇：人類世的文化與科技——臺灣社會如何實驗藝術？

時間：108 年 6 月 8 日（六）14:00-17:00

地點：華山 1914 文創園區中 3 館 2 樓拱廳

主講人：洪一平（國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所特聘教授兼教務長）

吳達坤（空總臺灣當代文化實驗場策劃組總監）

林文一（國立臺北大學都市計劃研究所所長）

吳漢中（社計事務所創辦人）

主持人：陳愷璜（國立臺北藝術大學校長）

記錄：謝一誼（科技部人文社會科學研究中心博士後研究員）

指導單位：科技部、文化部

承辦單位：科技部人文社會科學研究中心、國立臺灣大學

「科技藝術」，怎麼幫助我們思索氣候變遷的挑戰？一個動態的，市民性的，對話導向的城市藝術空間，怎麼替感知都市打開新的可能性？歷經了長時

圖一：與會貴賓合影（左起：吳達坤總監、洪一平教授、陳愷璜校長、文化部藝術發展司張惠君司長、科技部人文司鄭毓瑜司長、科技部人社中心曾嫵芬主任、科技部人社中心周素卿副主任、林文一所長、吳漢中設計師）

間的籌劃，文化與科技論壇：「人類世的文化與科技——臺灣社會如何實驗藝術？」，6月8日於臺北華山藝文特區熱烈展開。此次論壇不僅僅延續了科技部與文化部過去三年來的互動對話，今年的論壇更加入新的元素，拓展科技藝術對於氣候變遷議題的積極回應，邀集臺灣科技與藝術領域的頂尖人士，一同針對全球氣候變遷議題集思廣益。論壇當天，包括前臺北雙年展策展人吳瑪俐老師、當代臺灣重要科技藝術團體「豪華朗機工」張耿華藝術家、國立臺灣美術館林志明館長亦蒞臨與會，帶來精彩的對話火花。

論壇開始，科技部人文司鄭毓瑜司長與在場聽眾分享籌辦「文化與科技論壇」的初衷在於：「文化實踐的深度，將會決定科技發展的高度。」如果臺灣的文化與科技可以密切的結合，相信未來在文化產業以及科技發展，將可打造出雙贏的策略。接續鄭司長的致詞，文化部藝術發展司張惠君司長也分享了藝術發展司這些年來的工作成果，以及對未來的期許展望。

2007年起，臺中的國美館啟動「數位方舟計畫」，開展了科技藝術合作的契機；而科技部挹注科技計畫也獲得豐碩成果；文化部在2010年開始推動「表演藝術結合科技跨界創作計畫」，許多目前臺灣藝術界重要的新生代科技藝術家，包括「豪華朗機工」全部成員、編舞家黃翊融合科技舞臺與舞者互動，以及著名的公共科技藝術家黃心健等等，都是在這些計畫裡所培養的、不斷推陳出新的精彩科技藝術成果，這些作品也在國際上獲得好評，深受許多歐洲藝術獎項的肯定。從2010年迄今，在這近十年的時間裡，臺灣的科技藝術有了相當的成

圖二：論壇會場

果，包括最近編舞家黃翊的作品「長路」，運用精準計算的科技，打造舞者的旋轉舞臺，巧妙地融合了科技與舞蹈，讓觀眾幾乎看不到科技的痕跡。而科技藝術也將臺灣的原生文化帶到世界各地，在藝術節裡展現出從臺灣生長出來的元素怎麼轉換成創意的動能。這些科技與藝術的跨領域對話和合作，或許在五年前都還很難想像，然而也正是在科技部與文化部攜手合作，一步一腳印的努力下，可以在今天這場論壇中，讓科技藝術界及產官學三方對話，持續累積成果，促發對外發展的可能性。

一、人類世的挑戰

論壇四位主講者分別為臺灣在藝術科技創新、藝術平臺、城市再造、與文化產業界的風雲人物。他們分別從虛擬實境科技介入藝術、都市空間再生、與藝術特區的發展出發，進行經驗分享；同時面對當今人類世的挑戰、朝向創新育成，以及產業跨領域合作契機，開展了精彩的討論。

主持人陳愷璜校長首先引述法國作家、同時是哲學家的莫里斯·布朗肖 (Maurice Blanchot) 提到有關時代轉變當中，要如何掌握契機的態度與勇氣：「時代變遷的轉折，同時意味著掌握自我的契機。」這句發人深省的哲思，點出我們在面對當今地球生態變遷時可以有的新態度，直指的正是當今「人類世 (Anthropocene)」，這個概念所提到的人類活動對於地球的劇烈影響，如何造成了氣候變遷、海洋酸化、臭氧層浩劫等等的自然變遷，這些看來是自然的災害，事實上皆取決於人類在地球上的活動。陳校長同時也引用了當代「人類世」概念的重要學者，美國賓漢頓大學社會學系教授 Jason Moore 於《人類世或資本世？》一書中所提到的許多重要反思。「人類世」作為全新世 (Holocene) 之後，一個新的地質時代，一個人類造就的地球自然環境，這個概念不但提醒我們應該如何對此一全球生態的歷史性轉折有深刻確鑿的理解，更進一步地，一旦我們能夠積極地面對人類世，當代藝術和人文科技則可以迎頭趕上，開啟我們對於此一時代變化的嶄新視野。

二、科技藝術跨域合作

第一位講者洪一平教授分享他這數十年間怎麼從一個科技人出發，進而轉向科技藝術，一頭栽進虛擬實境技術的開發。如何讓這些新技術與文史哲領域有進一步的合作？洪教授的講題為「科技與藝術的距離——高科技的文藝復興方

興未艾：如何培養下一個達文西」，此觸及了創新育成，也考量了科技藝術在人才教育面向上的未來發展。作為一個科技藝術合作的例子，達文西本身就是一位科學家，也是藝術家，可以說在繪畫、雕塑、科學、數學以及天文等都有卓越的貢獻，只要他有興趣或是有好奇心的事，都會去做去研究。今年剛好是達文西逝世五百週年，各地都可以看到相關的紀念活動，不只是在義大利，法國羅浮宮在今年十月也將推出一個達文西特展；臺灣的 HTC 也在最近發布，他們在這個達文西特展中，將擔任官方虛擬實境的特展夥伴。洪教授表示，我們都希望能夠培養下一個達文西，但是恐怕五百年都不容易出現一個達文西，反而我們可以去思考，怎麼培養下一個科技藝術的人才，這是我們可以做的。

然而科技和藝術的距離到底有多遠？洪教授以他和另一位科技藝術專家許素朱老師為例，提到各自從科技和藝術兩端開始交集的經歷。洪教授的研究專業是人工智慧領域，1997 年回到臺灣後，先在中央研究院任職，後來才轉到臺大資工系。投身這個跨域，洪教授也歷經了長期思考。隨著往科技藝術越來越靠近，洪教授開始與故宮有相當的合作，讓非看不可的書畫可以用虛擬實境的技術，讓大家在網路上就可以近距離接觸這些精采的藝術品。此外，洪教授也運用本身對於禪修的興趣，開始與學生們一起進行利用互動科技的藝術計畫，像是水晶球的互動媒體，以及與故宮合作的「點石成金」計畫等等。

三、都市藝術與實驗空間

論壇第二位講者——空總臺灣當代文化實驗場策劃組吳達坤總監，和在場聽眾談到目前臺灣當代文化實驗場 C-LAB 的藝術實驗行動。作為一個新型態的藝術場域，C-LAB 是臺灣文化版圖上未曾做過的嘗試。而這樣的實驗藝術空間要怎麼實踐？創意發想與實踐的距離有多遠？我們是否可以讓藝術空間不僅僅用於展示，能更積極地提供研發共創的可能性？C-LAB 大膽地跨領域、跨學科，並且以社會為導向的態度，在「當代藝術」、「音像媒體」、「社會創新」這三個面向上開始合作，提供創作者在進行社會實驗工作時，有更多樣化的可能性。同時，在城市的文化轉型及社會實踐層面，文化實驗場也重視公眾參與、協作共創、國際交流，分享推廣藝術與社會共同合作的計畫。作為一個新型態的藝文平臺，C-LAB 將「藝術，科技，社會」三個面向作為整個空間的發展主軸，這個實驗平臺也讓文化部、經濟部、科技部三方跨部會的合作機制有了更多的發揮。

而這些構想要如何實踐呢？吳總監以 C-LAB 於 2019 年的整體工作與在場聽眾分享這個藝術空間的具體成果。首先是 C-Lab 所在地——舊空軍總部全區整體規劃，包括了開放基地以及都市空間更新。進一步建構「當代藝術」、「音像媒體」、「社會創新」三大實驗平臺，以及生態系。這些規劃的核心是擴大社會參與，讓社會溝通和公眾參與成為 C-LAB 實踐的基底。這意味著支持實驗創新，把公眾涵納進這個空間的規劃實踐。最終，C-LAB 希望能延伸拓展網路連結、跨機構合作以及國際交流的面向，而這當中的亮點，在於社會溝通與國際發聲。

延續都市再造與公共性議題，國立臺北大學都市計劃研究所林文一所長，與大家分享他在都市發展與文化創意特區上的研究心得。我們需要怎麼樣的藝術特區及實驗場域？什麼願景能被追求？什麼樣的教訓亦可避免？林所長特別針對實驗場域的治理，與「特區化」的都市再生，這一個國際趨勢，提出了很多的討論。林所長關心創意園區所仰賴的「特區都市規劃」概念，也就是在都市整體規劃時，將一個區域特區化所帶來的相關治理風險。在邁向文化創意的國際潮流下，特區空間及實驗場域，像是臺灣的文創特定區，一方面在土地使用上都帶有新自由主義的規劃特色，也常連結到過去超大計畫，或是藝術節主導的都市更新規劃，但是我們思考的，是怎麼讓這些大型都市特區在「都市權」的議題上，能夠讓這些空間更具有包容性，更具備都市認同上的廣納性，這是在文化特區的表象之下值得公眾深思的議題。

林所長提到了當代重要的社會理論思想家 Giorgio Agamben 於 1998 年出版的專書 *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*，在這些特區規劃中，往往將一部分的社會人給排除，讓置外於公共普同的諸多法律與政治秩序得以變得可能。這樣的治理模式，也出現於人類學家 Aihwa Ong 於 2006 年的專書 *Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty* 討論當中。這些看來具有彈性的特區式治理，在公民參與的議題上，究竟是產生出更多可能性，還是劃出了更多政治與法律上的模糊層面？在臺灣，這種文創相關的特區化，可以在像是松菸文創、華山文創、南港瓶蓋工廠等例子裡顯現。林所長希望提醒大家的，在於規劃與實踐這些園區時，必須做的恐怕不是移植國外的例子，而在於更嚴謹的反應我們自身的城市與文化中可以獲得的經驗研究，來進行更多的反省與思考。對於品味規訓、品味教育、資本力量以及規訓等議題上，可以有更多的討論，更進一步地，讓這些藝術文化空間具有更多的包容性。

最後一位主講者是社計事務所創辦人吳漢中設計師，分享他於 2018 年在臺中世界花卉博覽會期間擔任設計長的經歷，講題為「設計改變臺灣：花博世代經

驗分享」。由此出發，他談到了民間的設計團隊如何利用花博這樣十年才舉辦的國際博覽會，在科技藝術上，結合在地的植物學家及藝術工作團隊有更多的創新合作。吳設計師提到在籌辦花博期間，他不僅與臺灣在地的科技藝術團隊「豪華朗機工」有深入的合作，面對時間與經費緊迫的壓力，設計者在與組織架構、專業制度的溝通上，有更為統籌的負責機制，尊重設計文化的專業，也幫助整體活動在執行成果上有更亮眼的成績。導入策展人制度與會議，包括的層次延伸到景觀工程標案，「讓專業主導」是他在此次花博策劃與執行過程中，得以突破忽視專業文化的公共工程生態，而獲得更好的執行成效，讓臺灣科技藝術設計的能量得到更好的發揮。

吳設計師的經驗分享，也讓聽眾對於科技藝術在實際的公共計畫當中是怎麼被實踐的，有更多的具體了解。透過他的經驗，我們理解到在臺灣的脈絡下，設計作為一種社會實踐，即使面對各種公共工程既有的挑戰與困難，仍具有相當值得發展的可能性。

圖三：圓桌論壇

四、Social Lab 社會藝術實驗場：圓桌論壇

主講者演講後，與會人士與幾位主講者分別進行圓桌小組座談，許多藝術界人士及教育界專家，也在圓桌小組座談有了更多的交流與對話。三場圓桌小組分別規劃為「科技與藝術實驗」——洪一平教授主場；「藝術與產業鍊結」——吳漢中設計師主場；「場域與平台串連」——吳達坤總監主場。在這個實驗性的

「Social Lab 社會藝術實驗場」時間裡，專家與聽眾就講者提到的議題，有更多直接互動式的對談與溝通，為將來各種的合作契機埋下種子。許多跨領域的專家，科技人與藝術策展人，學生與老師，在圓桌論壇裡暢談對於科技藝術、空間實驗的願景，也讓人對於科技藝術、實驗場域以及城市再生的未來，有了更多的期待與想望。