

動態經 ENERGY INDEX

實驗展演平台計畫

成果報告及相關資料

成果概述

由藝術組織 lololol(藝術家林亭君、張欣)發起的「動態經 ENERGY INDEX 實驗展演平台計畫」以聲音藝術與身體技術為核心,透過實驗性的表演交流活動以及網路媒介來實現一種藝術「生產現場」的可能性。本計畫結合「藝術實驗現場」實體空間與「線上展演平台」同時進行雙向連結,由未來道主辦的實體活動皆於藝術家集合工作室《歡迎光臨麟光社》進行,實際執行上因計畫需求調整,原計劃提到的八位藝術家因計畫需求而略有調整,更聚焦於六位本地藝術家(丁麗萍、張惠笙、張欣、劉芳一、楊雨樵、白濟豪),而在其他類型活動(如演出、創作分享會、社群交流活動等)增加與其他藝術家以及來台的國際藝術家的合作交流(如印尼藝術家 Irwan Ahmett & Tita Salina、德國藝術家 Eteam、香港藝術家鄧啓耀、新加坡藝術家劉威延、奧地利藝術家 Werner Puntigam、紐約藝術家 Tyler Coburn等),在有限資源下增加活動的靈活性與調度,共舉辦17場活動,包括6場工作坊、4場演出、3場座談、4篇文章。計畫執行期間本計畫受邀於紐約獨立策展人聯盟 Independent Curators International (ICI) 藝術總監 Renaud Proch 與文化部交流司也進行參訪、紐約市立學院數位與跨領域藝術實踐研究所教授 Hajoe Moderegger、新加坡獨立空間 Hot House 策展人 Urick Lau 以及亞洲雙年展策展人 Merv Espina 等藝術領域專業工作者進行交流對話。

就整體效益而言,本計畫具體達成以下目標:一、藉由實體／線上平台雙向活動,擴大觀眾群及國際間的能見度;二、建立本地／國際藝術社群連結,獲得不同的群眾的參與及迴響,並透過實體空間的交流讓本地、國際藝術家、藝術組織進行實際的討論與合作,鼓勵具有實驗性質的合作計畫,進而增加本計畫的豐富度;三、觀眾可以於《未來道:線上秘笈》網站(<https://futuretao.lololol.net>)閱讀文章、並透過網路社群媒體介面 Instagram(<https://www.instagram.com/welcomelimkong>)文章、限時動態和影片以及社群平台 threads 等相互串連流通,建立一個不斷更新的「生產現場」與實體 / 線上的閱聽人進行更真實的數位互文感知交流。

執行方式與成果

一、活動列表

編號	活動類型	活動時間	活動名稱
1	實體工作坊	2024年6月20日	藝術家鄧啟耀「畫一棵紀念樹工作坊」
2	實體工作坊	2024年8月25日	藝術家張惠笙聲音工作坊「那些不足以言喻的體感 - 體驗人聲表達與體現」。
3	實體工作坊	2024年9月14日	藝術家丁麗萍「詩歌行動工作坊」。
4	實體工作坊	2024年11月2日	藝術家楊雨樵工作坊「空間是血肉而我們生成皮」。
5	實體工作坊	2024年12月28日	藝術家劉芳一聲音工作坊「未接來電後就會有一則新留言」。
6	實體工作坊	2025年1月12日	藝術家張欣「耳根的自然方向」創作分享 + 阿添觀音讀經會。
7	實體演出	2024年8月25日	李莉姝與陳瑜璟「世界上所有的相遇都是一場即興合奏，像今天也是」。
8	實體演出	2024年12月28日	Welcome LimKong Gigs #1。 白濟豪、劉芳一、Candy Bird。
9	實體演出	2025年2月10日	Welcome LimKong Gigs #2。 張欣、Werner Puntigam、陳泓宇、李英豪。
10	實體演出	2025年3月29日	Welcome LimKong Gigs #3。 紀柏豪、陳榛宜。
11	實體 創作分享會	2024年7月19日	Irwan Ahmett & Tita Salina「北方朝聖行動」 創作分享會。
12	實體 創作分享會	2024年11月4日	藝術家劉威延「博物館理論：超級結構」與其他計畫。
13	實體	2025年3月18日	關於《孤獨》的對話 Tyler Coburn & 呂岱如。

	創作分享會		
14	文章	2024年	楊雨樵,「與蜜喬尼交談——開展為歧路花園的人機劇場」。
15	文章	2024年	劉芳一,「錄音是我未知的記憶,即使源頭的信息已被遺忘(上篇)」。
16	文章	2024年	劉芳一,錄音是我未知的記憶,即使源頭的信息已被遺忘(下篇)。
17	文章	2025年	丁麗萍,「訪談丁麗萍:詩歌就是當下」。
合計			17 場

A、實體工作坊(6場)

執行方式：

工作坊每場約為120-150分鐘,以實作與互動為核心,採三階段流程:(1)藝術家引言(10分鐘),工作坊概念介紹(10分鐘);(2)參與者實作與練習(90分鐘);(3)反思討論(30分鐘),每場採取小班預約報名制,約8-15人。

實際工作坊活動列舉如下：

1. 藝術家鄧啟耀「畫一棵紀念樹工作坊」

藝術家鄧啟耀分享他一直以來的水墨畫實踐以及城市景觀中的大自然觀察,本次邀請參與者畫下麟光工作室附近的樹木,為它拍下照片,藝術家於工作坊中引導參與者基礎的水墨畫技巧,描繪生活中的一棵紀念樹。

圖片	圖說
	藝術家鄧啟耀與參與者分享城市景觀中的大自然,道出社區的變化和歷史進程。

	藝術家引導參與者觀察樹木的姿態與身體，從觀察和描繪樹木的過程，思考在生活社區中長久陪伴我們見證歷史的自然景物。
	參與者的水墨創作分享。

2. 藝術家張惠笙聲音工作坊「那些不足以言喻的體感 - 體驗人聲表達與體現」

張惠笙連結人聲即興與多媒材藝術治療背景，此次工作坊與參與者用體現(Embodiment)感受體內些許無法言喻的個人身體歷史；透過呼吸、流動、視覺冥想、人聲發聲、姿態與肢體動作等，發展屬於各自的自我聲療。下半場則用繪畫將聲音形塑出來，並分享討論。

圖片	圖說
	藝術家張惠笙引導參與者放鬆聆聽，感受身體內在的流動以及和諧的律動，並且集體發出聲響。

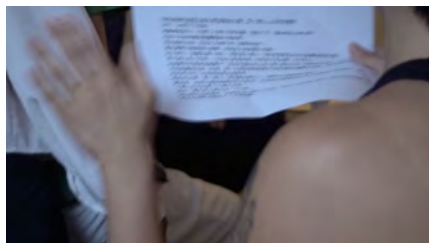
每位參與者用繪畫將聲音形塑出來，藝術家回應參與者並分組分享討論。

3. 藝術家丁麗萍「詩歌行動工作坊」

丁麗萍的藝術實踐思考聲音也思考身體心靈，邀約人與環境共生的行動實踐。她對詩歌、音樂和哲學進行了廣泛的研究，探索主體間的體驗現場，揭示聲音和詩歌藝術的本質。她以「自由聆聽 / 詩歌身體環境 / 回音回聲回生」以及「噪音 / 語話 / 靜慮」等觀念回應我們所處的當代生活。參與者練習慢動作冥想，探索身體記憶，藉聲音詩的群體共創體驗現場，參與者回饋感受到「自我與集體的連結」。

圖片

圖說

參與者依序念出語句，用各種語調呈現，並且試著加入肢體動作。

	開放參與者即興加入，以身體方式回應。
	選擇兩名參與者閉上眼睛坐在中間，其他參與者圍繞著他們念出詩句，最後讓兩名參與者說出感想。

4. 藝術家楊雨樵工作坊「空間是血肉而我們生成皮」

楊雨樵將延續召喚世界的AI技術，與參與者學習AI圖像創作，從各類口傳文學的敘事技術中，讓實際可能出現的空間變得不容易可能。伴隨著情節在即興講述過程中「生成」，以便讓空間本身更適於讓情節在虛構裡向著原本的講述終點蜿蜒前進。

圖片	圖說
	藝術家引導參與者使用Midjourney創作，參與者拍攝採集環境房屋內圖像，學習用AI創作與敘事，並且分組分享討論。

藝術家引導參與者探索圖像、聲音和空間之間的關係產生的蜿蜒敘事。

5. 藝術家劉芳一聲音工作坊 - 「未接來電後就會有一則新留言」

此次工作坊與分享中，劉芳一分享他藉由錄音與當下創作，這兩者所進行的聲音創作實踐，並帶領參與者用隨身手機進行創作的練習，透過簡易的技術與隨手可得的工具來探詢，我們與聲音之間的關係以及其中樂趣。

圖片	圖說
 	藝術家分享自身創作經驗，重新思考所能聽到與經驗到的聲音，討論當下轉瞬即逝的感知與意識交互作用與藝術家自身創作之間的關係。
	藝術家帶領參與者即興播放於活動空間內外所採集到的環境錄音，深化環境覺察，並即興播放、聆聽、製造集體創作的當下。

6. 藝術家張欣「耳根的自然方向」創作分享 + 阿添觀音讀經會

張欣將分享她近期於台南聽說「後疫情作為 - 聽覺療癒說謊」計畫中的聲音創作實踐，同時特別邀請到安平觀音亭讀經會的引導人陳義添老師，透過彼此對話、聽經與相互聽聲，與參與者進行對於聲音、植物與靈性嚮往的冥想。

圖片	圖說
	藝術家張欣分享在研讀佛經《楞嚴經》中的《耳根圓通章》的經歷，內經圖和中世紀歐洲歌唱技法的對照，探索不同發聲、運氣方法、在不同知識論的背景下的身體運用和體內空間塑造。
	台南地方文史工作者、安平得記中藥行陳義添先生，向參與者解釋中醫“陰陽五行”的身體概念。

成果：6場工作坊吸引約200人參與，涵蓋藝術家、學生與非專業人士，透過5場聲音藝術家以自身的創作實踐，引導參與者重新思考聲音、感知聆聽環境與日常練習。在5場工作坊中，有3場工作坊皆有中英文同步翻譯，為跨文化對話奠定基礎，如由Fulbright學術交流基金會支持來台調研的Hajoe Moderegger教授（紐約市立學院數位與跨領域藝術實踐研究所所長）以及德國錄像藝術家Franziska Lamprecht，積極參與4場工作坊與2場表演，也打開了未來計畫合作的可能。

B、實體演出(4場)

執行方式：

實體演出以聲響、實驗音樂與表演藝術為主，流程包括：(1)活動主持人開場(5分鐘)；(2)演出(50分鐘)；(3)觀眾交流互動(15分鐘)。每場約20-50人。2-3名技術人員於2小時前協助藝術家場佈及安裝設備(如現場佈置、影音器材、燈光、攝影紀錄等)，確保演出品質、環境安全及設備穩定。而表演線場也同步透過Instagram、threads、文章與限時動態和影片Po文宣傳。

實際演出活動列舉如下：

1. 李莉姝與陳瑜璟「世界上所有的相遇都是一場即興合奏，像今天也是」

藝術家使用感測器與聲音裝置、拾得錄音帶等，試圖以聲音作為探索框架與邊界的媒介，最後開放觀眾參與互動。

圖片	圖說
	演出表演現場。
	藝術家演後分享。

2. 實驗聲響 / 舞蹈演出 **Welcome LimKong Gigs #1** - 白濟豪、劉芳一、Candy Bird

本次演出為一次即興的實驗，聲音藝術家劉芳一透過吹管物件、風扇等製造聲響，而舞蹈藝術家白濟豪與藝術家Candy Bird不約而同以「光」作為表演敘事的主題。

圖片	圖說
	舞蹈藝術家白濟豪、與聲音藝術家劉芳一的即興演出，舞蹈藝術家白濟豪以光作為互動對象，而劉芳一使用自製樂器及現成物進行聲響表演。
	藝術家Candy Bird以講述、敘述型的表演方式與劉芳一進行聲響演出。

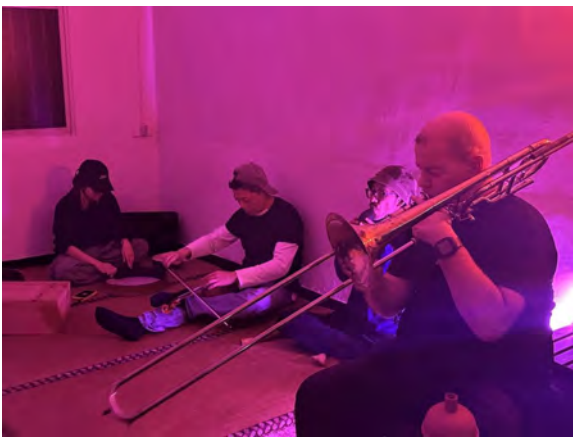

三組藝術家即興演出。

3. 實驗聲響 / 即興音樂演出 **Welcome LimKong Gigs #2** - 張欣、Werner Puntigam、陳泓宇、李英豪

本場演出由聲音藝術家張欣(實驗電子聲響、作曲)、奧地利音樂藝術家Werner Puntigam(長號、海螺、噪音)、陳泓宇(噴吶、陶笛、洞簫)以及李英豪(小提琴)的即興共演。本次合作藝術家 Werner Puntigam亦受到奧地利在台辦事處及 Linz Kultur支持其訪台交流的行程。

圖片	圖說
	聲音藝術家張欣演出, 透過感測器、震動器回應演出現場環境。
	奧地利藝術家 Werner Puntigam與傳統樂器樂手陳泓宇共同演出。

	奧地利藝術家 Werner Puntigam與小提琴家李英豪共同演出。
	四位藝術家即興演出。

4. 實驗聲響演出 WelcomeLimKong Gigs #3 紀柏豪、陳嫻宜

陳嫻宜與紀柏豪為兩位截然不同的表演者，陳嫻宜平日於鐵工廠上班，她透過蒐集日常的聲音，將它們放大、拆解、並重新塑造。而藝術家紀柏豪擅場以新媒體科技技術創作，本次他以互動與生成式音樂系統為核心，使用收音機、指令與FM發射器，結合生成式AI來實驗無線電媒介的當代可能性。

圖片	圖說
	藝術家紀柏豪在空間中佈滿老式的收音機，用FM發射器操控頻率、讓生成式AI來閱讀頻譜圖後轉換成廣播再次放送。

藝術家陳燦宜利用馬達、燒杯、玻璃、金屬碗、鐵件等現成物件，製造出類似海洋、船舶的聲響。

兩位藝術家分別用不同的技術來收集聲音的頻率聲響、透過雜訊、干擾、覆蓋、電子訊號等進行一場聲響的音頻對話。

成果：4場演出吸引約200人，透過4場不同的演出類型，#實驗電子聲響、#無線電訊號、#講述表演、#生活現成物件聲響、#錄音帶、#磁帶音樂、#自由即興音樂、#AI生成音樂、#與舞蹈跨域合作等，激發觀眾對聲音表演的興趣與共鳴，這些演出不僅實現「動態」的概念，也透過線上傳播擴大在地社群的參與，促進知識共學。

C、實體創作分享會(3場)

執行方式：

創作分享會皆圍繞於藝術家自身的身體實踐與行動，展示藝術家長期進行的計畫以及其方法，流程為：(1)藝術家說明計畫緣起(30分鐘)；(2)呈現其相關研究或已完成或進行中作品(15分鐘)(3)觀眾提問與回饋(30分鐘)。每場約10-20人。

實際演出活動列舉如下：

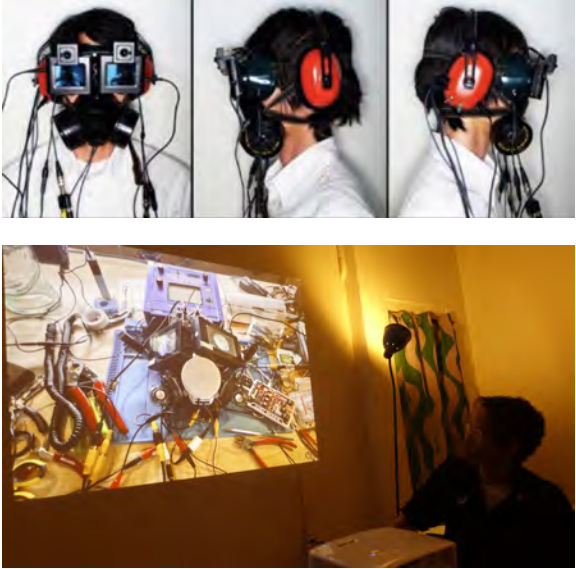
1. Irwan Ahmett & Tita Salina「北方朝聖行動」創作分享會

印尼藝術家 Irwan Ahmett & Tita Salina 分享從2018年開始的集體行走實踐北方朝聖行動 Ziarah Utara (Pilgrimage to the North), 透過步行、視覺紀錄和聆聽雅加達逐漸消失的故事, 並放映《Harvest from Atlantis》錄像作品及分享正在進行中的計畫。本次藝術家受到立方計畫空間「陌生鄰居」系列主題講座(邊界烤衛星計畫)來台。

圖片	圖說
	藝術家 Irwan Ahmett 分享透過錄像拍攝自身的身體經驗來回應環境。
	藝術家分享早期錄像作品。

2. 藝術家劉威延「博物館理論：超級結構」與其他計畫

新加坡藝術家劉威延分享他在藝術與科技交會處的創作實踐與研究。他透過自造機器裝置來改造自身的感官經驗, 同時他也關注將文化遺產的主題轉化為脈絡性的反諷, 透過方法論式的互動、介入和干預, 來探討觀眾對社會政治和文化詮釋的感知與觀點。本次藝術家劉威延為受到台南絕對空間《島嶼藝光：新加坡X台灣藝術家交流座談》的邀請來台。

圖片	圖說
	新加坡藝術家劉威延分享其早期作品Life Circuit, 以螢幕護目鏡、隔音罩、擴音器罩組合而成, 屏蔽藝術家的五感, 但同時又輸入錄影錄音在輸出擴大其聲響的作品。

3. 關於《孤獨》的對話 Tyler Coburn & 呂岱如

藝術家 Tyler Coburn 分享他2022年出版的書籍《孤獨》(Solitary), 這是一項關於特定場域的寫作實驗, 邀請8位參與者於於南韓一座設計成監獄的養生中心裡進行寫作實驗。本次分享會探討了健康、孤獨、監禁, 以及透過限制來追求自由的意義。藝術家與策展人呂岱如進行一場非正式對談, 並分享這個計畫的過程與想法。

圖片	圖說
	藝術家關注現代人的生活狀態與工作環境對於身體影響的看法。

成果: 3場創作分享會吸引約50人, 藝術家分享其身體經驗的多元視角, 反映跨文化對話的價值, 與本地觀眾進行直接的創作對話。#身體行動 #感官 #器官外置化 #感官 #身體內在環境 #集體創作。這些活動不僅讓國際藝術家與本地觀眾實際討論, 實現「動態」理念的跨界交流, 同時為在地與國際社群建立連結的基礎。

D、文章(4篇)

線上文章, 共 4 場。

1. 楊雨樵,「與蜜喬尼交談——開展為歧路花園的人機劇場」。(5715字)
<https://futuretao.lololol.net/Garden>
2. 劉芳一,「錄音是我未知的記憶, 即使源頭的信息已被遺忘(上篇)」。(2918字)
https://futuretao.lololol.net/Inner_FangyiLiu_1_tw
3. 劉芳一,「錄音是我未知的記憶, 即使源頭的信息已被遺忘(下篇)」。(2758字)
https://futuretao.lololol.net/Inner_FangyiLiu_2_tw
4. 丁麗萍,「訪談丁麗萍: 詩歌就是當下」。(9233字)
<https://futuretao.lololol.net/Liping>

結語:

由 未來道 所主辦的17場活動, 提供開放可變性高的創作環境, 打破機構與商業空間與美術館的限制, 本計畫以麟光三合院(聲音藝術家Dino的故居)為創作基地, 舉辦工作坊、演出、分享會等多種涵蓋多元社群的實體活動, 並針對目前的媒體需求於網路社群媒體介面Instagram、限時動態、Reels影片以及社群平台Threads等相互串連流通, 將流量導向《未來道: 線上秘笈》網站閱讀文章, 開啟藝術家與參與者之間的對話, 實現「知識共學」與「國際／在地社群連結」的目標, 期許能打開更多面向的交流與活性對話。然而, 計畫也揭示了挑戰: 如何在資源有限下維持長期運作? 如何進一步深化在地社群、社區民眾的參與? 讓藝術更加在地化與獨特性, 這些問題指向未來的方向, 皆是可能的延續。