

「概念美術館」

展呈技術與建置分析報告書

一、 摘要

財團法人數位藝術中心自 2018 年起，以「概念美術館」作為展呈「空間」，聚焦於作品在歷史脈絡中的真實性，立基於數位時代網絡思維及觀看與體感技術，企圖以文化分層的歷史架構補充類比式物質典藏方式的不足，創造新數位敘事經驗。

自 2018 年八月開始至今（2021 年七月），三年來展出八檔展覽「穿越光牆 - Archive or Alive」、「昨日的路徑」、「Archive or Alive：劉守曜獨舞數位典藏」、「忽悠—留給未來的殘影」、「指間之道—吳以琳個展」、「時空膠囊—VR 攝影計畫」、「低級自由—李懿濤個展」與「皿—黃浩旻個展」，配合展覽一共舉辦 18 場公開講座，講座內容涵蓋：

1. 技術方法：VR 技術發展、數位典藏、演算法、遊戲開發、體感裝置、互動體驗裝置、VR 電影
2. 議題：科技影像與城市空間、身體表演、紀錄與檔案研究、九〇年代小劇場、表演者與觀眾位置、舞蹈與身體感、出神體驗、心智哲學、紀實攝影、遊戲與藝術的界定等。

面對疫情之下的國際交流，提出線上展呈的事前規劃，並藉此回顧與梳理「概念美術館」累積之內容能量。首先，本計畫檢視並彙整八檔展覽作品從製作到生成到面向，通則性地歸納基本規格、製作流程、VR 體驗及製作團隊組成，作為討論基礎；摘要並翻譯其中 17 場公開講座，集結至今所累積知識精華，彙整中、英、法三語講座摘要；比較目前線上展呈平台的差異與適用性，提出符合概念美術館數位知識架構的暫時選擇方案。

除了回顧「概念美術館」，期待這個場域所連結之人文知識體系、技術經驗，也可以成為展呈作品相關文件之外的相關環節，提出一個不斷變動的生態系，這個當下的一個具有討論、研究、教育推廣基礎的切面。

二、 研究方法

基於「附件、規格與技術報告書」的與「附件、概念美術館中英文講座摘要」的爬梳，並透過訪談「概念美術館」藝術總監王柏偉（展覽方）、科技藝術典藏基礎計畫（Save Media Art）主持人陳禹先（研究者）、在地實驗媒體劇場負責人葉杏柔（策展團隊）、技術顧問蔡遵弘、多媒體工程師詹媛安、技術布展執行蔡孟汝，從邀請作品、策展、製作技術協力、及現場布展等環節，探討概念美術館的歷時歷程，規劃與製作中轉變的討論。

三、 「概念美術館」與 VR 技術的交會：成為敘事及藝術實驗的培養皿、審視當代既有媒體

隨著數位工具的發展，VR 突破傳統敘事經驗，帶來強烈的視覺、聽覺、及身體等感官刺激，「概念美術館」恰好以 VR 作為技術主軸，不以展覽「VR 作品」為目的而存在，而是旨在探索數位時代的敘事體驗與感知藝術的未盡之地；VR 成為一種承載並傳達「概念」的容器，而非創造特殊美感經驗的唯一手段。在這個時間點上，回顧「概念美術館」八檔展覽作品，試圖以辨識類型、比較技術規格的差異、作品製作過程、促成創作的人與團隊，釐清「概念美術館」所開展的藝術實驗途徑，以及透過暫時性的類別名稱以理解現今的技術條件與實驗中的突破。

(一)、「#類型」討論

1. 試圖辨識「這是一件_____作品？」

為了初步溝通與理解作品，筆者仍然回到通則性的類型，如攝影、電影、裝置，將八檔展覽作品分為 #VR Archive 典藏、#VR Photography 攝影、#VR Film 電影、#VR Installation 裝置。(詳見附件、規格與技術報告書)以下進行四種類型的討論。

展覽作品	類別
Vol. 1 穿越光牆 - Archive or Alive	#VR Archive 典藏
Vol. 2 昨日的路徑	
Vol. 3 Archive or Alive：劉守曜獨舞數位典藏	#VR Archive 典藏
Vol. 4 忽悠—留給未來的殘影	#VR Film 電影
Vol. 5 指間之道—吳以琳個展	
Vol. 6 時空膠囊—VR 攝影計畫	#VR Photography 攝影
Vol. 7 低級自由—李懿濤個展	#VR Installation 裝置
Vol. 8 皿—黃浩旻個展	#VR Installation 裝置

表 1. 將八檔展覽作品分為四種類別

2. 什麼是#VR Archive 典藏？

有別於保存「物件」，VR Archive 典藏專注於「非物質性」的保存，以第一檔展覽作品為例，「穿越光牆 - Archive or Alive」以典藏科技藝術作品《終結歷史之光》(陶亞倫作品，2009 年於台北數位藝術中心開館時展出)，嘗試透過 VR 虛擬重現的優勢，參考《終結歷史之光》當時展出照片及文件，利用 Unity 開發 VR 來重現該作；而第三檔展覽作品，「Archive or Alive：劉守曜獨舞數位典藏」則以藝術家劉守曜作為主要合作對象，強調三大重點：對舞者劉守曜身體的錄與論述、表演中的即興與出神狀態、如實記錄與重製考量。在現有的技術條件與記錄「在劇場中的表演」的考量下，選擇 360 全景影像，並同時進行多視角的拍攝紀錄。

這兩檔展覽作品的發生，起於「概念美術館」主動探索保存的「非物質」對象，一方面承襲 2009 年至 2016 年經營「台北數位藝術中心」與孕育科技藝術生態的長期經驗與視野，另一方面鬆綁「非物質」止於科技藝術的探究，拓展至其他藝術領域：身體表演。

3. 在辨識與無法辨識「這是一件_____作品？」之後

#VR Film 電影已出現許多成熟的市場與環境，如專門舉辦 VR 影展的 NewImages 國際影展；亦成為世界各大影展的重要焦點，如坎城影展的 XR 單元與威尼斯影展的 VR 單元；在國內亦有高雄電影館的 VR Film Lab 作為重要的 VR 展演與作品實驗場域，無庸置疑，#VR Film 電影已是明確的類型。而第四檔展覽「忽悠 - 留給未來的殘影」邀請 2018 年於高雄電影節上映的《留給未來的殘影》，「概念美術館」亦關注電影敘事透過 VR 技術媒介，所產生的從腳本、場面調度、電影製作層面上根本的變化。

圖 1 至 4 · NewImages 國際影展、坎城影展 XR 單元、高雄電影館 VR Film Lab、威尼斯影展 VR 單元

面對無法以「#類型」稱呼、這些具有突破「媒材」界線特質的新媒體藝術作品，以 VR 作為技術主軸審視作品內容，混合聲音、舞蹈、演算法、3D 掃描影像，不以其中一種元素為特長，而是透過元素的組成來呈現整體的感官經驗。無法辨識「這是一件_____作品？」，並非代表無法辨識作品概念及其內涵，而是更加理解此一特殊的觀賞經驗，若不是親身體驗，是無法以現有通則性的「#類型」，作為初步理解的提示。如第二檔展覽作品「昨日的路徑」，為回返私密的影像記憶，將 3D 掃描的城鄉地景，建造透過演算法而不斷變化的 VR 影像觀賞空間；亦如第五檔展覽「指間之道—吳以琳個展」的創作基礎，由藝術家的一段聲音文本與悟道體驗出發，編排實景拍攝空間、三段舞蹈演出、聲音文本，所呈現的幽微體驗。

#VR Installation 裝置作為辨識體驗 VR 內容時，是否需要配合藝術家設計、自製的特殊裝置，才得以完整觀看體驗。這樣的分辨，提供展覽方作為事務性安排的依據，然而在理解作品的概念上，仍無法提供有效的依據，意即，即便將第七檔展覽作品「低級自由」與第八檔展覽作品「皿」歸納在裝置分類之下，作品體驗與裝置在作品中所佔的比例與意義，仍然有迥異的差別。以「低級自由」來說，試圖模擬「成為一隻蟑螂」的體驗，除了建造 3D 動畫模擬蟑螂在廚房的 VR 視覺環境，更試圖模擬蟑螂在空間中移動、感知環境的觸角、翅膀、尾毛（從背後靠近的主體，引起的風，吹拂蟑螂的尾毛，因此得知「有主體從背後靠近」），以震動來模擬蟑螂的體感與肢體動態，因而自製的體感椅。

圖 5. 「低級自由」藝術家自製體感椅與 VR 視覺畫面

以「皿」來說，則是相對更仰賴裝置的互動裝置設計，來完成整體的體驗，透過「皿」與 VR 頭戴型裝置的連動，觀看「皿」內的世界，以及發現「皿」之外的自己的巨大身體。兩件作品，裝置在作品的設計環節與體驗，因設計概念相異，而有了巨大的差別。

圖 6. 「皿」的互動裝置與 VR 視覺畫面

第六檔展覽作品「時空膠囊 - VR 攝影計畫」，延續攝影進入 VR 技術主軸而歸納為 #VR Photography 攝影，源自藝術家全明遠對於技術媒材的探索，早在全景攝影技術出現之前就開始著手進行。其作品帶來前所未有的時空凝結體驗，彷彿真的置身於媽祖繞境、101 跨年煙火、劇院廢墟等真實場景中。

圖 7. 「時空膠囊 - VR 攝影計畫」其中一場景

「藝術家只是為凝結時間的一瞬，他的主題應是『時間』概念與美的體驗，而不是為了 VR 這個技術才進行這樣的創作」（蔡遵弘，2021/07）透過 VR 技術，觀眾得以感受難以言喻的身體經驗，彷彿置身現場的震撼，這樣的體驗並不是因為匡列為 #VR Photography 攝影才得以體現。

從上述四種類型 #VR Archive 典藏、#VR Film 電影、#VR Photography 攝影、#VR Installation 裝置、無法辨別的作品，得以發現，隨數位工具的變遷，技術類型作為劃分的侷限、具有時效性（在未來被替代或改變）、以及發展環境是否足以成熟的現實。「#類型」不是作品體驗與美感經驗的判讀，而是作為這個時間切面中，初步討論與理解的基礎，發現藝術實驗的可能與突破。

（二）技術規格：確保作品體驗一致、發現實驗中的技術突破

雖然技術規格排除無技術背景知識的一般大眾，但提供實際執行層面的參考與討論，與展覽規格的環境架設，適用對象為：研究人員、推廣展覽合作展覽方、有興趣依此創作的藝術家。同時與「作品體驗」搭配，為確保 VR 作品體驗的一致。同時，也因為回顧八檔展覽作品，更理解實驗性的突破之處。

1. 技術規格劃分方式

以「穿越光牆 - Archive or Alive」為例，劃分為技術使用工具、VR 體驗、基本作品資訊、規格及設備需求等。（詳見附件、規格與技術報告書，第一頁）

使用工具 Tool Used	VR 體驗 VR Experience	作品資訊 Basic Info
Leap Motion 3D Modelling	6 DoF 無時間限制 觀眾自由走動	台灣 2018 彩色 有聲 無字幕
規格及設備需求 Technical Specification		

電腦 PC	頭戴型顯示器 Compatible HMD	其他設備 Other requirement
CPU : Intel Core i7 @ 3.00GHz GPU : 2047 MBNVIDIA GeForce GTX 1070 RAM : 16.0GB	VIVE Pro VIVE Cosmo Valve Index HP	Leap Motion

表 2. 「穿越光牆 - Archive or Alive」技術規格

作品體驗 VR Experience

觀眾戴上頭戴型顯示器後，可於 4.5 x 4.5 的方形空間自由遊走，並且以 VR 虛擬實境中的手，觸摸、穿越雷射光牆。

圖：透過頭戴型顯示器看見的 VR 虛擬實境畫面

圖：2018 年於台灣數位藝術中心展出的側拍畫面

表 3. 「穿越光牆 - Archive or Alive」作品體驗 VR Experience

此技術規格也對應現今對外 VR 展覽作品的溝通模式，數位藝術基金會與泰國朱拉隆功大學籌備的 Faamai Digital Arts Hub 基地，原定於 2020 年 3 月洽談展出「忽悠 - 留給未來的殘影」，即提供展覽所需的硬體設備環境資訊，確保是否有能夠維護與操作的技術人員，唯此合作隨後因泰國疫情爆發而取消。

而技術規格中的「使用工具 Tool Used」，也因為數位工具的型態，而與美術館以畫作、攝影、雕塑、物件等分類來查詢作品，而有所差異。以線上 VR 作品展覽的 Museum of Other Realities 為例，則以 VR 創作涉及的數位工具作為類

別作為索引。「概念美術館」八檔展覽以 VR 技術為主軸，此項分類提供創作者、研究者、展務技術人員作為基本辨認。

Browse The Collection

Explore the MOR's growing art collection, each piece made with virtual reality (VR) tools or intended to be viewed and experienced in VR.

圖 8. Museum of Other Realities 中，左方 TOOLS USED 數位工具類別

VR 體驗中，觀眾是否能在 VR 虛擬實境中，進行 x、y、z 軸的位移與旋轉，以 DoF (Degree of Freedom) 分為 360/3 DoF (三自由度) 與 6 DoF (六自由度)，如圖 9，而這樣的區別就足以說明兩者在架設環境、體驗、製作上技術的限制，如表 4。

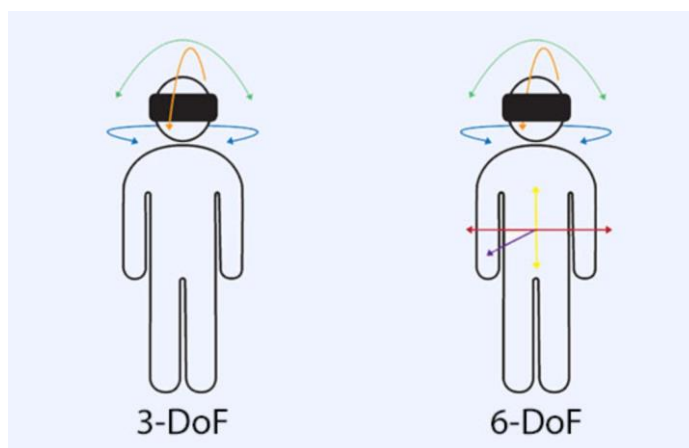

圖 9. 3 DoF 與 6 DoF，3 DoF 僅能進行 x、y、z 軸的旋轉而 6 DoF 則加上 x、y、z 的位移

	3 DoF	6 DoF
架設環境	不需	HTC VIVE 需另外架設定位器 Lighthouse，分辨觀者在空間中的位置；HP Reverb G2、Oculus 則有主動式光學定位技術，而不

		需另外架設定位器 (精準度仍略低於外部定位器)
體驗	進行 x、y、z 軸的旋轉， 無法改變身處在 VR 虛擬實境中的位置	進行 x、y、z 軸的位移與旋轉， 走動改變身處在 VR 虛擬實境中的位置
技術限制	目前全景拍攝的影片，仍無法實現 6 DoF 的體驗	
檔案格式	影片檔 (如 mp4)	執行檔 (如 exe、apk)
支援的頭戴型顯示器	Google Cardboard Oculus Go Merge VR Samsung Gear VR Google Daydream	Oculus Rift Oculus Quest 2 HTC Vive Windows Mixed Reality

表 4. 3 DoF 與 6 DoF 的區別

2. 實驗中的突破技術限制與概念

展覽作品	VR 體驗	使用工具 Tool Used
Vol. 1 穿越光牆 - Archive or Alive	6 DoF	Leap Motion 3D modelling
Vol. 2 昨日的路徑	6 DoF	3D Scan 3D Modelling 實景拍攝 Real-Time
Vol. 3 Archive or Alive：劉守曜獨舞數位典藏	360	UI 實景拍攝
Vol. 4 忽悠—留給未來的殘影	360	實景拍攝
Vol. 5 指間之道—吳以琳個展	6 DoF	實景拍攝 3D Modelling Real-Time
Vol. 6 時空膠囊—VR 攝影計畫	360	實景拍攝照片
Vol. 7 低級自由—李懿萍個展	360	3D modelling 裝置 Real-Time
Vol. 8 皿—黃浩旻個展	6 DoF	裝置 Real-Time

表 5. 八檔展覽的 VR 體驗與使用工具

由表 4 可以知道，若是用 VR 直接觀看全景實景拍攝，觀看者無法透過行走改變自身在 VR 全景實景中的位移，僅能夠旋轉頭部來轉換觀看的視野。第

二檔展覽的實景拍攝，只是將被拍攝環境作為 VR 虛擬實境中的其中一個元素，而不是直接將被拍攝的實景轉換成整個 VR 虛擬實境的空間。第五檔展覽則實驗性地實現了將實景空間轉換成 VR 中可走動的虛擬實境，意即下文中所指「將技術層面上二維平面到三維空間的轉換」，既土法煉鋼又實驗性地突破現有的技術限制，如下：

「江軻補充說明VR 技術上的瓶頸與解決方式，其中如觀眾在體驗VR 的自主性，以及人體所能負荷的觀看時長；或是技術層面上二維平面到三維空間的轉換等.....他認為作品中最困難的部分，是透過六個鏡頭拍攝立方體空間後，所呈現的球體性空間（如 Google 地圖般的效果）。必須以點跟面重新將球體整合、校正、裁製成VR 中所見的立方空間，也須考量到人體雙眼焦距的誤差，過程頗為耗時。」全文請見「附件、中英文講座摘要」中，Vol.5 | 指間之道—吳以琳個展「第一場：空間祕技：如何畫圓為方」

而第八檔展覽的「皿」，亦可從表 4 中發現其作品特殊之處，在於不論是 360 或 6 DoF 的作品，透過 3D 建模或實景拍攝，來創造 VR 中的虛擬實境，而「皿」的虛擬實境並非事先建置好，而是透過攝影機中即時回傳畫面至頭戴式顯示器。雖然並非出於藝術家在創作上的意圖，這樣的互動裝置設計再次挑戰「虛擬實境」的定義，即便是現實環境的即時影像，也正因為這樣的設計帶來的錯覺與意識轉移經驗（我在一個世界中，意外發現窗外的人，而那竟然就是我自己），這種經驗的創造是否也是一種虛擬實境呢？

圖 10. 「皿」的互動裝置與 VR 視覺畫面

（三）「概念美術館」的角色與涉入製作過程：跨領域、跨媒介的積極探詢

相較一般美術館、博物館，「概念美術館」更為積極地主動探索合作對象與邀請作品展覽，由於合作的藝術家，第二檔展覽的劉守曜，並沒有接觸過這類的作品與製作經驗，於是「概念美術館」經常涉入「設計」、「製作」、「技術支援」、甚至是作品計畫的發起人，如第一檔展覽，主動尋求與藝術家陶亞倫的合作。也因此，除了藝術家獨立完成或已完成的作品，幾乎都有參與，也才得以了解製作過程。

1. 技術的時效與未來

第三檔展覽作品，邀請藝術家劉守曜，並以劉守曜為主要典藏對象，進行《shapde5.5》與另外三段即興演出的全景拍攝，紀錄身體演出，作為未來表演的研究或討論。

在 2018 年的時空背景下，對於紀錄「身體演出」並作為研究，當時的理想技術為容積攝影 (Volumetric Capture)，將舞者的演出肢體掃描，如虛擬實境中可自由瀏覽角度的人體模型。

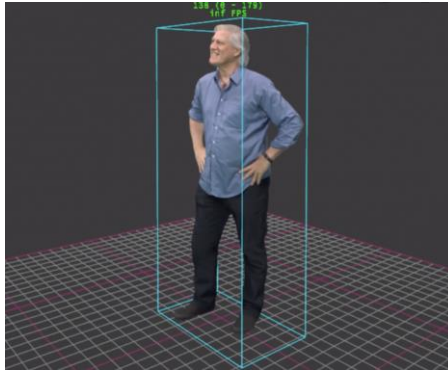

圖 12. 容積攝影範例

唯容積攝影造價高昂、也難以達到如實精細的呈現（無法精確拍攝手指與頭髮，較為細部的區塊，容易產生破圖的現象）、容積攝影的拍攝限制（無法拍攝反光、透明材質等等）、必須在綠棚中進行拍攝，意即捨棄演出的現場環境，上述限制與困難皆無法如實的捕捉劉守曜的「身體演出」。最終選擇 360 全景攝影，竟可能地捕捉所有的角度，並因應拍攝的多角度畫面，製作相應的使用檢所介面（如下圖 13），也如周伶芝在展覽第二場講座、與時間的獨舞：回顧於未來的身體簡史所摘述：

「當舞者的身體被不同角度、位置的鏡頭給解剖、鉅細靡遺地紀錄下來時，怎麼樣還能保有身體的完整性，這一點令人感到動容。這次的影像紀錄了舞者自我身體的完成，而紀錄技術勢必也朝向未來。」（周伶芝）

在技術的條件下，為保持紀錄的完整性而產生的製作途徑，「360 全景拍攝」、進入多媒體整合的「UI 設計」等，作為目前的展呈方式。倘若未來發展出新的技術方法，可以將現有的 360 影片，拼接成一個立體的「劉守曜獨舞」的 3D 模型，以及更加直覺的觀看設計模式，實現當初設計的理想紀錄模式，也不無可能。只是在探究的歷程中，目前暫且尋找了這樣的創作路徑，如圖 13。

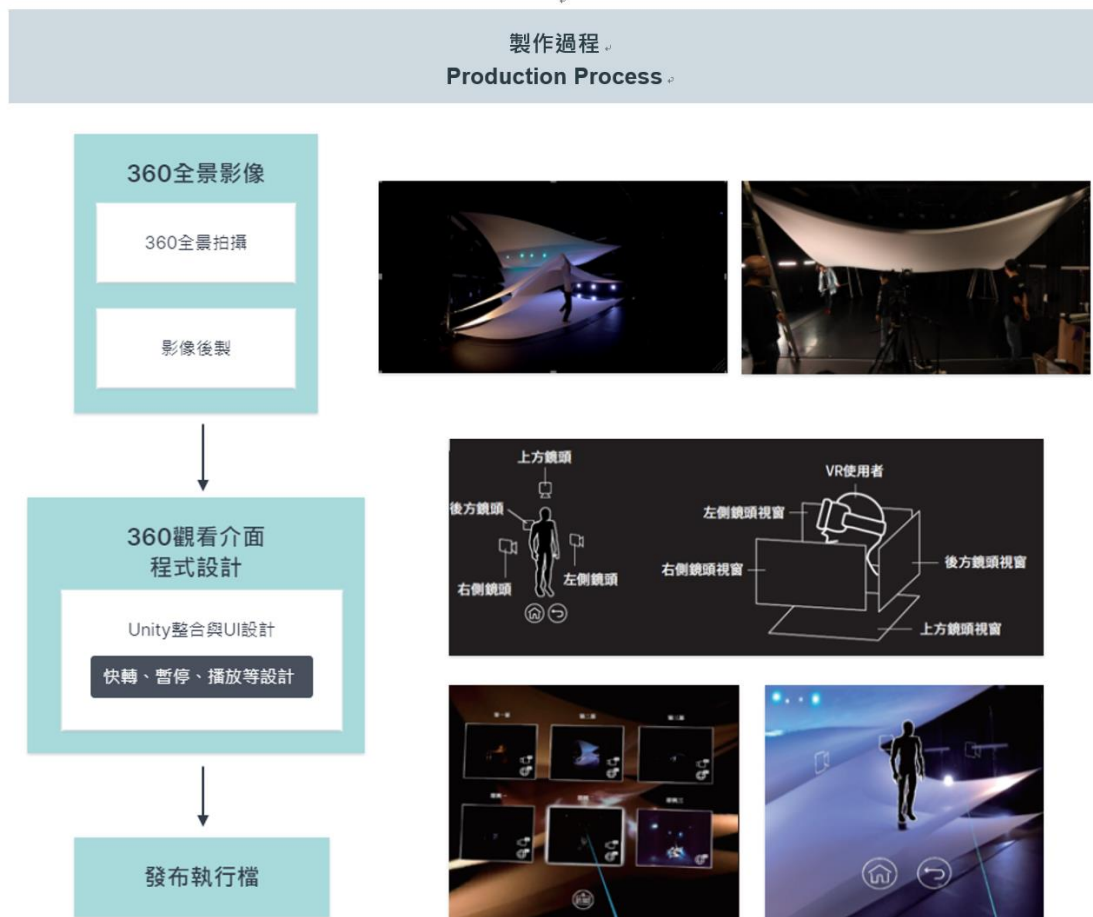

圖 13. 「Archive or Alive：劉守曜獨舞數位典藏」製作過程

四、理解「概念美術館」所孕育的生態環境與技術實驗，作為線上展呈的內容基礎

概念美術館以蒐藏「概念」為基礎，除了基本的展出場地與作品資訊介紹外，同時了解數位工具與媒材的時效，不以保存「作品檔案」為首要目標，轉而以「將概念文件化」的方式，將藝術家訪談、講座、出版作為蒐藏概念的方式，作為前端數位工具創作謎團中的重要指引與參考。目前也已經將其中七檔展覽的作品資訊、藝術家訪談、講座，完成中英法多語化的編譯，提供線上平台展呈的多語資料。

在現今多樣化的展呈平台中，將選擇 VRChat 做為平台，主要在於它自定義的彈性與多人連線社群，相較於其他線上展覽平台，它提供展覽設計、創作者相當大的自定義彈性，可以透過 Unity 設計並創建專屬的線上空間後，發布在 VRChat 的平台，這是現今其他平台如 Matterport、KUNSTMATRIX、Mozilla Hub、Museum of Other Realities 都還無法達成的編輯與設計之彈性。如前述討論的「類型辨別」、「作品技術規格」、「製作過程」，除了辨別「概念美術館」中作品的特殊性，同時亦在其中理解「概念美術館」作為積極主動的實驗培養皿，更是線上展呈資料中，不可或缺的部分。