

《沉浸式藝術展覽》：藝術體驗的未來？

林棋凡

想像您正走進一個大房間。一片黑暗而安靜。在寂靜中，人們屏氣凝神，而就在此刻，精湛的新媒體數位藝術呈現，透過豐富色彩和悠揚的音樂，無接縫地充滿環繞整個空間。而梵谷逾 2000 幅畫作，在佔地 3300 平方公尺的展覽空間中，不論是《向日葵》、《星夜》、《在亞爾的臥室》與《吃馬鈴薯的人》等，不斷地投影在牆壁，天花板和地板上，即使在某一確定的形狀上，您的眼睛也無法在一瞬間穩定下來。音樂也與大師畫作巧妙配搭。讓所有欣賞畫作的民眾，宛如置身梵谷的名畫當中，享受一場身歷其境的沈浸式藝術體驗。我敬畏地環顧四周，盡一切最大的努力，去吸收所有新感覺。2019 年 11 月，我這個來自台灣的巴黎旅人，藉此商務出差之際，偷閒走進了光之博物館(l'Atelier des Lumières)。這是一個提供全新享受藝術體驗的文化空間。這也是我與梵谷在浪漫巴黎街頭邂逅的絕美空間，並在此回顧了這位印象派藝術家一生的精彩生活片段。

談到了光之博物館的創辦歷史，其實是由來自一個工人家庭 Plichon 的兩個兄弟，Jacques François Alexandre 和 Hilaire Pierre 於 1835 年(工業革命期間)所創建，起初是為了滿

足法國海軍和鐵路對優質鑄鐵零件的需求。而橫跨四代的 Plichon 家族成員，在逾一百年的鑄造廠的經營上，取得非常重要的成功，所以生意非常興隆。不過，在 1929 年，因為國際的危機，而導致他們終止了業務。並在 1935 年，將建築物出售給了現任所有者馬丁家族。

自 2018 年以來，這間法國機構數位文化空間(Culturespaces Digital)，開始使用 Modulo Kinetic 媒體服務器。從那時起，該解決方案已成為其所有數位藝術中心的媒體服務器，並徹底創新與改變傳統藝術展覽的藝文體驗。Culturespaces Digital 是第一間將數位設計、動畫、藝術展覽及策展相結合，並完美展示與詮釋古典、現代和當代藝術家作品的單位。

光之博物館的運作，是法國閒置空間再利用的一個相當成功的案例。而它能有今日的傑出表現，其實要特別感謝布魯諾·莫尼爾(Bruno Monnier)先生的慧眼，而他本身也是法國文化部的文化空間總裁。因為 Monnier 重新發現了這家空置的鑄造廠所蘊藏的發展潛力，並提出了在巴黎創建一個數位藝術中心的想法。Monnier 總裁也提到：「藝術中心的作用是將作品用多元與創新的方式詮釋與呈

現，這就是為什麼數位技術必須在 21 世紀的展覽中佔有一席之地。為創造服務的過程，它成為強大的傳播載體，能夠創造在時代之間架起一座橋樑，使藝術實踐在彼此之間引發振動共鳴，進而擴大情感，並儘可能地觸及更多的人。」而 Workshop of the Enlightenment 是一項新的文化項目，借助具有紀念意義的數位投影的獨特功能，使大眾能夠體驗最偉大的藝術家之身臨其境的體驗。這是 Culturespaces 的一個賭注，但是在合作夥伴企業的大力支持下，光之博物館即使透過多場次的預約制度，卻始終是高朋滿座，而一位難求的。而自 2018 年至今，已吸引超過 195 萬人次的民眾購買入場門票，進入 l'Atelier des Lumières 參與一場又一場，經過新媒體與數位技術應用，所精心設計亦別出心裁的藝文體驗。這也儼然使該場所成為巴黎擁有之為數眾多的文化場域中，一個引領新藝文潮流且必須造訪的地方。而也正因為受到法國文化部這個項目的吸引，馬丁家族同意將大廳及其附屬物租給他。從此之後，光之博物館便向公眾敞開了大門。

對我來說，巴黎梵谷展覽背後的創造力最好地展示了新技術帶給文化空間的令人興奮的潛力。傑出的光線投射技術的運用，充分突出了梵谷富有表現力的筆觸，並增強了他作品中的大膽色彩。而這些極其沉浸式的聲光體驗，為藝術品欣賞和展覽的多元體驗，提供

了一種新的途徑。

我們可以舉一些在屬性上，比較被認定為偏傳統的藝術展覽空間，例如：橘園美術館 (Musée de l'Orangerie)，是一個座落於法國巴黎市的羅浮宮博物館旁的美術館，是一個知名的文化場域，同時，對於參訪的觀賞者來說，Musée de l'Orangerie 通常為觀賞者與造訪巴黎的旅人提供了一個，能在城市來回奔波之餘，可以悠閒欣賞藝術作品也能稍作歇息與停留的藝文場所。

在其他的大型美術館或博物館中，不論是法國的羅浮宮或美國的大都會美術館，要它們投入所有的關注，來研究每一件作品，實際操作上，是有相當的難度。但在光之博物館 (l'Atelier des Lumières) 的梵谷作品展覽中，這是一段邀請觀賞者回到了過去，並嘗試欣賞與體會這位影響世人甚鉅的藝術大師，於不同時期創作的美好時光。

在 l'Atelier des Lumières，我認為我們看到了新媒體與數位影音科技完美結合的精彩藝文展演。對於觀賞者而言，它們是完全沉浸式的一種嶄新藝文體驗，重在喚醒您的多元感官與心靈感受，而那些精心策劃的藝術和音樂，可以在圖像和思想之間建立新的關聯。如此的成果是戲劇性的、強大的、具有穿透力的，但也是令人敬畏的！因為這一切的氛圍與表現方式，不是我們所熟悉的，也亦非在那些所謂傳統的藝術展覽空間中，我們所習以

為常的那種安靜與沉思的環境。而梵谷大師的傑作在此場域中，彷彿透過聲光與影音的表現，讓我們自己與藝術作品，產生了與以往不同的共鳴。除了讓觀賞者對梵谷的作品增添了另一種欣賞的途徑，也賦予每位觀賞者，能與大師有著不一樣的對話機會。

在光之博物館(l'Atelier des Lumières)所引領當代潮流的文化現象，首先衝擊了傳統的藝文展覽相關領域的生態，看來似乎傳統藝文場域已不足以滿足遊客日益增長的文化需求。輕型展覽（例如 Culturespaces Digital 舉辦的展覽）是否反映了一個社會面臨高科技的多重影響之下，3C 與相關影音產品的普及（有時甚至到氾濫的程度），所衍生出一種無法避免的新消費主義態度？導演 Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto 和 Massimiliano Siccardi 透過向傳統世界藝術大師的作品致敬，進而創造了全新的藝術品，此舉有望改變全球的文化景觀。不過，我之所以說潛力，是因為我認為這才剛剛起步，但這很有可能會引發一

場藝術革命。

不過，儘管使用了非常前衛的技術，但迄今為止，光之博物館(l'Atelier des Lumières)所舉辦過最大的展覽，還是著重於重塑了經典的傳統傑出藝術家的作品：古斯塔夫·克林姆(Gustave Klimt)，梵谷(Van Gogh)，保羅·克利(Paul Klee)，莫內(Monet)，雷諾瓦(Renoir)。

沉浸式的創新藝文體驗，允許了人們以一種嶄新的方式來欣賞藝術並改變藝文場域的視野，令人興奮地瞥見了未來文化體驗的形成方式。這樣與眾不同的展覽技術，透過新科技來突破藝術界限，並鼓勵我們重新思考，我們要如何評價藝術並對其進行分類。使用歷史悠久的藝術作品並將其與動畫、燈光和影音效果相結合，為所有的觀賞者提供了一種奇妙的感覺。而新藝術的浪潮，也正在我們的眼前被創造。

（本文作者為財團法人中法文化教育基金會副執行長、中華民國頂級 VIP 管家協會共同創辦人、國際旅館金鑰匙組織國際榮譽會員）

本基金會副執行長-林棋凡博士於2020年12月10日高票當選中華國際頂級VIP管家協會第2屆理事長之當選照片。（左一與左二為林棋凡博士與夫人賢伉儷）

中華國際頂級VIP管家協會榮譽理事長陳宗岑之國際頂級VIP管家協會第2屆理監事與理事長改選之照片。