



# 湖光山色——從工業走向觀光的澄清湖



## 檔案知識<sup>+</sup>

### 法國文化空間公司沉浸式藝術體驗展簡介



資料來源：Culturespaces Website

從高更、莫內、達文西、畢卡索到梵谷，全球正夯行的沉浸式體驗展，運用當代數位技術，高規格投影這些經典名畫，顛覆傳統的展示方式，帶給民眾不同的藝術視野與感官體驗。該項技術運用於藝術展始於法國文化空間公司，本文就該公司沉浸式體驗技術之發展進行介紹。

國家發展委員會檔案管理局專員 宋秉樺

## 壹、前言

展覽是檔案館、圖書館或博物館主要的行銷媒介之一，隨著體驗經濟之盛行，為吸引民眾的參與，展示手法已趨向互動性、感受性及生活化。法國文化空間公司（Culturespaces）發展之沉浸式體驗技術，結合典藏圖像、音樂、光影及動畫，運用投影技術串接相關元素，於場域內營造不同以往的動態展示，讓民眾得以「走進」藝術之中。

## 貳、法國文化空間公司簡介

法國文化空間公司成立於1990年，為法國經營管理歷史古蹟、博物館及藝術中心的私人公司，致力於提供以參觀者體驗為中心的創新模式。自2012年法國普羅旺斯的光之採石場開始，該公司發展出沉浸式數位藝術的展示形式，結合藝術與聲音、光影，並利用場域空間特性，營造出充滿視覺及聽覺的感官饗宴，也讓該公司成為引領全球沉浸式藝術發展的先驅。在2019年中，該公司的沉浸式藝術展覽就吸引超過2百萬人次造訪，若以門票15歐元(光之工坊全票)計算，創造近十億臺幣收入，甚為可觀。

法國文化空間公司為獨立經營，並無仰賴政府資金補助，目前營運14個場館，主要分布法國境內，其中包含4個數位藝術中心，分別是：2012年南法光之採石場（Carrières de Lumières）、2018年啟用的巴黎首間數位藝術中心—光之工坊（Atelier des Lumières）、同年11月於韓國濟州島設立的光之地堡（Bunker de Lumières），以及原定今（2020）年4月於法國波爾多新開幕的光之水池（Bassins de Lumières）。這些藝術中心都不是新蓋的建築物，而是閒置已久的歷史建築物，如「光之採石場」的前身是19世紀開採石灰岩的遺址，「光之工坊」原本是1835年成立的普利雄鑄鐵廠，「光之水池」則改建自第二次世界大戰期間德軍在法國的潛水艇基地。



圖1 光之工坊（Atelier des Lumières）

資料來源：Culturespaces Website





圖2 光之水池（Bassins de Lumières）  
資料來源：Culturespaces Website

法國文化空間公司運用數位科技讓這些古蹟再次復甦，重新賦予新生命，將世界名畫轉成高解析數位化圖像，透過巨大投影讓藝術畫作布滿場域內部，包含牆壁、天花板及地板等，使整個空間成為一幅巨大畫布，形成動態流動的影像，配合立體環繞音樂，提供有別於以往畫框的靜態展示方式，更加拉近民眾與藝術的距離，提供另一種觀看及理解藝術品的嶄新展示手法。除透過光影技術重新賦予世界名畫新價值，法國文化空間公司同時也關注當代藝術發展，在「光之工坊」及「光之水池」皆提供1個獨立空間作為當代藝術實驗基地，與藝術家合作策辦數位藝術展覽。



圖3 光之採石場於2012年首創沉浸式藝術展「梵谷·高更 色彩藝術家（Gauguin, Van Gogh, les peintres de la couleur）」  
資料來源：Carrières de Lumières Website



圖4 光之採石場2019年「梵谷，星夜（Van Gogh, La nuit étoilée）」展場一景  
資料來源：張嘉彬先生提供



## 參、沉浸式藝術體驗

法國文化空間公司於2010年起開始跨足數位藝術領域，開發藝術與音樂沉浸式體驗(AMIEX®，Art and Music Immersive Experience)技術概念，運用在2012年啟用的「光之採石場」數位藝術展覽中。AMIEX是一種獨特的沉浸式藝術展覽形式，以成千上萬的數位作品圖像為內容，用高畫質、高解析度的投影技術，根據音樂節奏進行動畫式呈現，創造高度詩意的場景（施登騰，2012）。AMIEX是早期使用的技術，因無法處理超過上百臺的投影設備及大面積的影像組合，該公司乃發展出新的技術—CULTURESPACES DIGITAL®，於2018年起首度運用在「光之工坊」及其他數位藝術中心。該項技術可以處理更高質量的數位化圖像，整合2D、3D及4D影片，可使用超過150臺投影機，每秒處理3500幅圖像，並可控制100個音響設備，讓配樂呈現空間感。

以「光之工坊」的展示空間為例，主要展示大廳面積有1,500平方公尺，運用140部投影機，能使5,000幅數位藝術作品圖像，滿布在3,300平方公尺的展區（包含挑高10公尺的天花板、地板及壁面），有50個音箱組成的音響設備播放配樂。而原定今年開放的「光之水池」，總共有4個水池，總投影面積為13,000平方公尺，使用90部投影機及80個音響設備。文化空間公司運用新數位技術讓巨幅的藝術圖像滿布廣大空間，伴隨著背景音樂不斷轉換場景，讓民眾彷彿有如身歷其境之感。



圖5 光之工坊2019年「梵谷，星夜（Van Gogh, La nuit étoilée）」展場一景  
資料來源：Atelier des Lumières Website



圖6 原定2020年4月開放的光之水池首展「克林姆，金色及彩色（Gustav Klimt, d'or et de couleurs）」  
資料來源：Bassins de Lumières Website

文化空間公司是透過包含行政團隊及創意團隊等跨領域的策展團隊形式進行策展，成員背景包含圖像設計師、空間設計師、影音技術、藝術導演、影片製作與編曲家等，其中扮演要角的是藝術總監Gianfranco Iannuzzi、導演Renato Gatto及Massimiliano Siccardi，並與編曲家Luca Longobardi合作配樂。雖然文化空間公司沉浸式展覽是運用投影技術呈現世界藝術大師經典畫作，看似容易但其實並不簡單，為達理想的展示效果，每次展覽的準備期都耗時一年，後續還要視場地特性調整空間配置及相關設備。

誠如文化空間公司總裁Bruno Monnier所說，世界上偉大的藝術作品仍散存於博物館或私人收藏家手中，只有在特展時才得以欣賞，而現今數位技術可以將這些作品聚集在一起，並能吸引更多民眾參與，更為文化傳播提供新的方式。

## 肆、結語

時下的沉浸式體驗展大多以著名畫作意涵為元素進行巨幅投影，讓民眾彷彿置身畫作，享受多感體驗。然就檔案或文件類展覽而言，文字量體所占比例較大，如何從中擇選合適圖像，並將其蘊含的故事轉化成簡要旁白，所需轉譯的心力將高於藝術藏品。換言之，任何投影技術或高科技工具之運用，尚需視典藏品的類型及特性而定，方可符合展示目的及客群需求，期待未來國家檔案館能有檔案沉浸式體驗展。

註：光之水池原定於2020年4月16日開幕，因嚴重特殊傳染性肺炎，於官網公告延後開館。

### 參考資料

1. Atelier des Lumières Website. <https://www.atelier-lumieres.com/fr/van-gogh-nuit-etoilee>(accessed January 17, 2020)
2. Bassins de Lumières Website. <https://www.bassins-lumieres.com/fr/gustav-klimt-dor-et-couleurs>(accessed February 5, 2020)
3. Carrières de Lumières Website. <https://www.carrieres-lumieres.com/fr/gauguin-van-gogh-peintres-couleur>(accessed January 17, 2020)
4. Culturespaces digital Website. <https://www.culturespacesdigital.com/fr/culturespaces-digital>(accessed February 5, 2020)
5. Culturespaces Website. <https://www.culturespaces.com>(accessed January 6, 2020)
6. Musée 21, "Technologie numérique, Art et Musique... découvrez AMIEX", <https://www.musee21.com/technologie-art-et-musique-amiex/> (accessed January 17, 2020)
7. 施登騰(2019)。博物館科技系列：【「克林姆光影展」技術分析～談Culturespaces的AMIEX策展】，<https://is.gd/imTp9N>(accessed January 6, 2020)