



創作， 讓我們超越此刻 進入另一個維度

藝術家戴孜婷、林楷育專訪



文 | 國際智家

從音樂與舞蹈出發，看似不同的道路，卻在探索中交織出動人的共鳴。藝術家戴孜婷從古典樂走向當代實驗，在聲音中尋找無限可能；而藝術家林楷育則從舞蹈跨入物理領域，透過光影捕捉世界的律動。

實驗音樂即興 戴孜婷

自幼接受古典音樂養成的孜婷，因緣際會嘗試許多非典型教育。有次，她深入山林，帶領原住民孩童學習音樂，試圖找回族語古謠，讓這些珍貴的聲音不被時代沖刷。過程中，她漸漸意識到，自己原有的音樂語彙已難以承載內心更深層的表達，悄然萌生了創作的念頭，於是走向當代音樂，尋找新的創作可能。

身為音樂家，孜婷的世界始於「聆聽」，通過耳朵感受音符，並以身體演奏樂器。直到接觸舞蹈，她才發現，自己過往對音樂的理解其實是平面的。以小提琴為例，演奏時的動作固定於線性的軌道，琴弓來回移動；而舞蹈的加入，讓她認識到身體的動作可以是立體且充滿可能性，這一點啟發她深刻的思考，若身體能夠跨越不同方位，音樂是否也能更具層次？於是，她開始探索身體與聲音更深度的連結，形塑出新的音樂語彙。

在這樣的探索中，她領悟到，靈感是一種歸零的狀態，放下過往的認知，進入一片純粹的空白，讓自己成為感知世界的載體，捕捉細膩而真實的情感流動。對孜婷而言，創作的本質在於凝聚，當作品與觀眾產生共鳴的瞬間，她感受到最純粹的存在。她相信，藝術從來不是絕對的真理，而是一種與自身深刻連結的實踐與感受，無需害怕不懂藝術，因為藝術沒有標準答案，它在不同個體的經歷與體驗中不斷被創造、被詮釋，真正珍貴的，是創作與觀看的過程，創作者在探索與碰撞中前行，而觀者在接觸作品的瞬間，也展開屬於自己的思考與對話。



當代舞蹈與物理研究者 林楷育

如果說孜婷是在古典音樂的旋律中前行，那麼楷育則是在舞蹈的律動中成長。從小習舞的她，最初以身體感知世界，在大學選擇攻讀物理後，她踏入科學的領域並研究光，開始以科學的視角重新審視這份對動態的敏銳度。或許正因為舞蹈的影響，讓她看待萬物時，總覺得它們都在跳舞，宇宙尺度的運行、微觀粒子的震盪，在她眼中，這些現象如同雙人舞般相互牽引與推拉，流轉於無形的節奏之中。

對楷育而言，光是完美的舞者，移動與變化，與舞蹈有著奇妙的共鳴。一邊投入科學研究，她一邊思考舞蹈與物理之間的關係，她發覺，光的運行自有韻律，萬物在不同尺度下皆以自身的方式起舞，這份體悟使她開始探索科學與舞蹈的融合，將科學帶到舞台上，讓物理的抽象概念在劇場中具象化。透過創作，她試圖以不同的尺度觀看世界，使科學與藝術在流動的軌跡中交會，開啟一場跨領域的感知對話。

在這樣的探索過程中，她也曾經為自己的身份而困惑，我是科學家，還是藝術家？但對楷育而言，科學家與藝術家，其實在做著相似的事情——探索。每個人都可以擁有多重身份，而這些身份交織在一起，相輔相成，共同成就了真正的自己。生活的美妙，或許就在這些交錯的角色中找到和諧，在不同的面向中實現完整的自我。





探索聲音的實驗空間： 光譜丘 / 科學藝造所

藝術最動人的時刻，往往發生在一個瞬間，當觀者與作品產生情感上的連結。不需要觀者完全弄懂作品，而是那一剎那，當彼此的感受相互共鳴，共享同樣的頻率，那便最浪漫的事。正因如此，孜婷與楷育期望在台灣建立一個實驗音樂平台，將來自不同城市的創作者串聯起來，促進不同領域之間的對話與合作，激發更多靈感與可能性。

現階段，台灣的實驗音樂資源多分布在台北、台中和台南，而選擇新竹作為據點的「光譜丘」，正是為了延伸這一理念，打造一個融合科學與藝術的開放舞台。「光譜丘」的名字象徵著跨領域的融合，光代表光學與波動，譜則是音樂的旋律，呼應「萬物皆波」的哲學。丘不僅是場域的象徵，也帶有 CHILL 的含義，期望創建一個親切又充滿創意的空間，讓科學家、藝術家、工程師等跨領域的人士能在輕鬆的氛圍中深入交流，促進科學與藝術的對話與融合。



靈感源於生活的感受共鳴

I N S P I R A T I O N

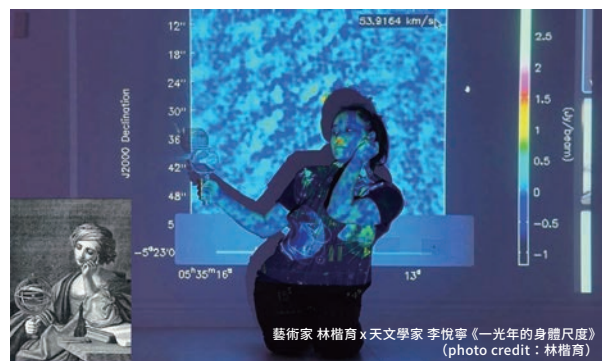
在孜嫻與楷育的創作中，科學、聲音與身體並非獨立存在的個體，而是互相流動且交織，在這樣的思考下，「萬物皆為波」成為創作的核心理念，無論是粒子、聲音、光，還是電磁波與太陽，它們本質上皆由「波」所構成，音源於粒子的震動，透過空氣傳遞至耳膜，形成聽覺體驗。這種對世界的理解，使他們在作曲時以電子軌域為靈感，重新構築聲音的結構，讓音樂不僅僅是旋律，而是一場關於波動、能量與共鳴的探索。



戴孜嫻《MFITI》
(photo credit: Bana Chuang)

《M F I T I》

《M F I T I》是一場聲音、靈魂與機遇的奇妙相遇。孜嫻分享，這個作品的誕生，就是一場意想不到的契機。在一場音樂會的中場休息時，當鋼琴師調整鋼琴，琴蓋掀開的瞬間，她被鋼琴內部結構深深吸引，並聯想到人體的肋骨。她心想：「這不就像是在進行一場手術嗎？」那一刻畫面深深刻在腦海裡，並激發她對音樂的新思考：如果音樂不僅僅是旋律，而是一種「修復」與「療癒」的過程呢？這個靈感促使她將音樂與非洲巫醫文化結合，巫醫的占卜啟發她在作品中引入「機遇音樂」的概念，每一個音符、每一個小節，都透過擲骰子隨機決定，使得每一場演出都隨機且獨特。作品中燈光、舞蹈、影像、甚至無聲的空白，都成為音符的一部分，與音樂交織呼應，沒有既定結果，只有當下的流動，共同構成一個立體的感官世界。



藝術家 林楷育 x 天文學家 李悅寧《一光年的身體尺度》
(photo credit: 林楷育)

《一光年的身體尺度》

楷育在白天從事科學研究，其他時間則投入藝術創作，遊走於理性與感性之間。她的創作大多獨立完成，而《一光年的身體尺度》則是她首次與天文學家的合作，讓她對時間的理解有了深刻的改變。一次對話中，天文學家對她說：「很多事是同時發生的。」隨後補充：「對我而言，同時可能意味著一百萬年。」這句話讓楷育震撼不已，她驚覺天文學視角下的時間尺度與人類的日常感知截然不同。她開始思考，人類在這無垠的時間洪流中，有限的身體是否能成為連結更廣闊時空的媒介？《一光年的身體尺度》正是對這些問題的探索。她試圖透過身體動態，結合實驗性的觀測儀器，從星系運行的宏大變化到量子層級的微觀震盪，展現時間與尺度的流動，讓觀者穿越時間與空間的邊界，在身體與意識之間感受宇宙的共鳴。

對於兩位藝術家來說，創作自我探索的延伸，也是與世界對話的方式。他們透過聲音與身體的語言，將內心深處的感受具象化，在世界的節奏與流動中，找到了屬於自己的表達語彙。在台灣的實驗音樂領域中，他們持續探索，勇於嘗試與突破，以敏銳的感知力和創造力，為這片土地注入新的藝術能量與想像。 **VIEW**