

當詩成為可觸的事物

「詩意·詩境——文學跨界 × 數位轉譯」展覽

採訪撰文 | 林佑霖 · 圖片提供 | 臺文館

黃心健以向陽的《四季》為靈感，用大幅投影與聲像設計構築島嶼四時遞嬗的意象，展現文學在新媒體語境中的詩意轉譯。

第一屆臺灣作家節以「跨域」作為其中一個向度，文學在數位媒介加速變形的時代，嘗試以新的載體呈現，也在截然不同的閱讀方式中被重新理解。這次特展「詩意·詩境——文學跨界 × 數位轉譯」邀請了新媒體藝術家黃心健教授和臺師大文學院須文蔚院長、曹筱玥教授及呂美親副教授共同合作策劃，串連臺師大文學院、設計學系、圖文傳播學系與臺北科大互動設計系，帶領學生與科技團隊參與創作。作品涉及XR、互動裝置、沉浸式影像、聲音演出與AI生成等技術，展現了一條科技化的跨域路徑。然而在這些光影、投影、感測器與動補技術背後，策展團隊始終以一個問題為核心：如何在新的媒介中，保留文學的靈魂，並發掘更多可能性？

以臺灣在地的生活氣息作為起點

黃心健說，選擇以向陽的《四季》與〈行旅〉作為展覽發想的原因，除了其在臺灣詩壇的地位及其「十行詩」的獨特形式，所傳達出深厚的文學價值之外，更是來自文本本身所具備的「可被轉譯性」。

向陽的詩作牽動著臺灣人的共同生活經驗——季節、節氣、土地、鄉愁，以及一種在時序更迭中對生命的凝望。初讀〈行旅〉這首詩時，他腦中很自然浮現了「可視化」的路徑，從外在的「尋找」與「奔波」到內在的「靜默」與「遇見」，構築了一個清晰、對比強烈的心靈旅程，極富畫面感與象徵性。這兩部作品都非常適合以直觀的視覺、聽覺及體感形式被觀眾所感知。

跨出思考的框架： 從閱讀到技術的共構

若要說本展最大的挑戰，不在技術，而在「跨語言的合作」，這裡的語言不只是口頭溝通的語音，而是文學、影像、設計、程式、體感、XR等領域各自的專業語彙。策展團隊首先安排導讀，由作家羅士庭帶領學生，從轉譯理論到敘事結構，建立「從文本發想」的基礎與理論知識背景。轉譯不是替代，而是「以愛重寫」，因此學生必須先與作品建立關係，再決定技術形式。

文學院的學生首次接觸XR，有些人得從頭學程式語法；設計系的學生雖能迅速構思視覺，但常在文本細節上卡住。不同學院間合作，學生們有各自的弱項，也因此能夠學會彼此補足。許多學生在AI技術的運用上展現驚人速度，「過去做一件作品要花一個學期，AI像是一個加速器，能在短時間協助他們找到方向，因此有更多深入的可能。」

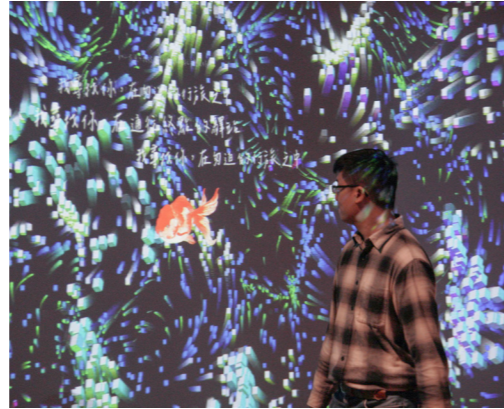
而在臺文館的協助下，使用的文本也包含臺灣文學的外譯本，使參與課程的外籍學生能第一次真正「讀到」臺灣文學。語言的差異反而開啟了新的閱讀方式，有學生透過臺灣與日本的飲食差異，轉化楊双子《臺灣漫遊錄》的時代對照；有人則從臺灣的多元文化切入，以影像展示族群交會的複聲。這些不同文化、技術與文本的交錯，也形成了「跨域」之所以能打開新的視角的契機。

文學數位轉譯課程學生以吳晟的〈他還年輕〉詩作為轉譯文本，創作AI繪本。

臺師大學生為觀眾介紹多媒體作品的文本靈感來源、創作概念與轉譯方式，並示範轉動唱片盤，播放賴和詩句和意境動畫。

資策會團隊以向陽詩作〈行旅〉為轉譯文本，創作體感互動作品，觀眾透過動作觸發影像與聲響變化，體驗可參與的詩意場景。

除了文學糧倉外牆上，以窗戶作為展出空間的「文學之眼」會輪播學生製作的影像，場館內也有許多展品，其中有一件以賴和詩作為文本的互動裝置，讓觀眾可以旋轉唱片盤之後，聆聽《方言歌2070》台語有聲詩集中的賴和詩句，牆上則會投影搭配詩句的AI意境動畫，這種體驗式的閱讀方法，也讓詩成為「身體可觸碰的物質」。

以身體閱讀詩句

展覽將向陽的《四季》以180度沉浸式影像呈現，如同卷軸般展開四季更迭的畫面。向陽的詩以口白方式嵌入影像之中，音效在不同季節的節奏下變化，觀眾宛如在詩句內行走，「擴張」了感受與理解詩的空間。

而〈行旅〉則是分為「喧囂魚境」與「靜水映月」兩首「詩的體感篇章」。
〈行旅〉：「如一尾魚，在纏牽的水草之

中」如同現代人在快速變遷的社會中，被資訊、壓力、選擇所「纏牽」的無力與掙扎感，與我們每個人都曾有的迷惘經驗產生了強烈共鳴。因此「喧囂魚境」採用了多人體感動補技術，讓觀眾在水草與魚群間穿梭，動作越大，魚群掙扎越劇烈，具象化了向陽詩中「行旅初始的困惑與衝突」；而「靜水映月」則是來自「在廣袤的夜空之中，如一輪月」這行詩，讓觀眾透過低延遲的動作捕捉技術，觸碰展場中的「星星」詩句便會浮現，涓滴落進海面，讓整片海逐漸被文字填滿，這讓「靜心」不再只是被動等待，而成為一種主動的、有目的性的「內在探索」行為。

資訊工業策進會與工業技術研究院開發的技術突破了多人體感定位問題，使觀眾能同時進入影像空間，不被彼此遮蔽，詩的「行旅」得以成為集體行走的旅程。

展覽現場《四季》互動裝置，觀眾可透過小遊戲選取不同節氣閱覽詩句，並抽取運勢詩籤貼紙。

仍在行走的詩意

「詩意·詩境」並不是數位技術的展示，也不是文學的輔助說明，而是一個新的創作場域。在高度感官化的展場裡，觀眾沉浸於光影與互動，讓詩出現在身體裡。觀眾撥動唱片時，詩句會跟著旋轉；伸手摘星時，詩句便落入海中；在魚群間行走時，動作將成為詩的語義。

過去，黃心健在國際巡展時，曾以臺灣門神的影像與AI生成動畫，呈現島嶼文化的「遶境」。在投影前跳舞的舞者、修復後的門神圖像、AI學習臺灣視覺語彙的過程，共同構成了前所未有的跨域儀式。

「臺灣的門神在世界遶境」既是展演，也是祈願。而這樣的祈願，也延伸至「詩意·詩境」之中，祈望臺灣文學能以不同姿態抵達世界。

文學在這裡不再只是被閱讀，而是被「經驗」。在這些經驗中，文本成為回流

的河道，觀眾終將沿著感官的風景，再次抵達文字的河口。在這一次跨界之旅中，我們看見的不只是技術，更是臺灣文學在新的語境中綻放出的另一種可能，一種仍在生成、仍在行走的詩意。

《四季》原著作者 | 向陽

觀後心得

觀賞《四季》24節氣詩句串聯的臺灣意象，搭配我的朗讀、XR與多層次投影的數位藝術，黃心健教授巧妙構築出一幅如夢似幻的場域：春日綠草、夏日蟬鳴、秋日落葉與冬日細雪，形成回環不斷的美境，寫於1986年的《四季》因此奇幻地在2025年冬重生，讓我既感慨又感動。

林佑霖

林佑霖，1995年生，曾獲林榮三文學獎、打狗鳳邑文學獎、後山文學獎、教育部文藝創作獎等；曾獲文化部、國藝會創作補助。出版有詩集：《哀仔》，並入圍2024臺灣文學金典獎。