

2057 : 給35年後的活存演習

今年沒有遊行

2057 : Rehearsing Ways of Living
The Year without Parade

By Shih-Han Chieh

演出時間 | 2022/03/21 (MON) 19:30 ~ 20:22

演出場地 | 實驗劇場

主辦單位 | 國家兩廳院
NATIONAL SUN YAT-SEN MEMORIAL HALL

概念、策劃、構作 | 林人中

藝術家 | 簡詩翰

- ◎本展演建議 6 歲以上觀眾觀賞。
- ◎展演內容包含煙霧、閃光及聲響等技術效果，請斟酌觀賞。
- ◎繳交演前問券即為同意演出中與表演者進行互動。
- ◎展演全程禁止飲食、拍照、錄影。

主辦單位保有節目內容異動權

《2057:給35年後的活存演習》策展論述： Now or Never

文 林人中

疫情爆發以來，許多既有藝術—社會的論述與文化實踐模組持續改寫與變異，並緊密牽連著氣候、人權、自然、經濟、遷徙等各種失衡與危機。人們不得不意識到自己活在一個now or never的時刻。對些許藝術家及文化機構來說，21世紀以降社會參與、藝術與行動主義之間無疑正在形塑新的、更具能動性的對話。而我時常在想，在相對風平浪靜的台灣，這些關於「後疫情當代藝術」的問題意識與行動如何展開。這不僅是轉線上或旅行限制所致使的技術移轉或文化資源策略協商，而是更積極地去問，我們如今需要什麼樣的藝術、如何思考與實踐，來直面時代。

因此2020年下半年，當兩廳院邀請我構思35週年計畫時，除了去檢視機構的歷史或臺灣現當代劇場史，我認為更急切的提問是，兩廳院作為一個國家文化機構，能如何與在地藝術家跟觀眾一起去倡議、打開共享的對話空間與條件。換句話說，這件策展的藝術生產，是激盪行動方案，而不是約定俗成的劇場製作。這也是為什麼「演習」成了這場行動的藝術語境。演習，是一種劇場情境假設與想像，並透過重複操練，去演繹某種可能的災難來臨時，人們的身體與心智如何提前預備，並在緊急事件發生的當下能即時應對的一連串運動與行動。除了台灣日常較為熟悉的萬安演習或社區、學校的防災演習，有沒有可能，我們也能為海平面上升、性別平

權、糧食短缺、資訊戰、疫情嬰兒潮、已知與未知的病毒、可能或正在瀕臨絕跡的文化或語言，甚至消失中的人類與自然時間，去設計與排練一系列的操作指南、分鏡圖、一首舞譜或樂譜。

我邀請了11組20~40世代來自視覺藝術、舞蹈及劇場實踐的藝術家加入這場計畫。他們或各有關切之議題，但我們無意將創作視為議題式作文。更重要的是思考與行動方式。譬如說，一件女性主義思考方式的作品跟一件女性主義議題的作品是不同的。而這11組藝術家當中，有的是第一次創作，或是第一次進到劇場空間創作，也有的是首度在兩廳院發表作品。如此啟用新血的嘗試，有賴於機構相當程度的信任。畢竟，論及未來，我們不可能將年輕世代置身世外。我們必須聽他們的聲音，看他們的身體，理解他們如何觀測自己的未來。這件計畫，希望能夠標示出一個世代及時代的印記，成為歷史書寫的一部分，讓過去、現在、未來在此時此刻交手對話。

今年沒有遊行

線性的時間，帶我們通往向上的未來。總在期待桃花源的盛開、彌賽亞的降臨，我們欣喜若狂的感激美好到來，卻不知道失衡一直跟隨其中。我們始終存在在一種不平衡的狀態：但我們以為安妥了、卻我們隱隱不安。

經濟越是成長，焚燒的森林就是越多；
世界越是安穩，躁動越是少；
越是自由，靈魂要面對的紀律準則越是

更多；

越是講求時間是種籌碼，被禁錮的心靈
更是緊繃；

酷兒越是酷，被排除的平庸越是噤聲。

是嗎？鑑往知來嗎？失序中。

藝術家介紹

簡詩翰

Hannah。是不是酷兒藝術家、表演藝術的人。創作關注自身與藝術間的關係，連動與時空間的存在關係；亦從少數族群、文化流動中取材。自2019展開《皇后養成日記》計劃式表演作品，以變與不變裝參與各式表演藝術事件。近期經歷：獨角戲編演《可能有個小毛病》《20's新神話故事》、玩聚場《公主開箱》、酸屋 藝造衛星-再生號《親密的變形》、Betty Apple 《IT-ME: TIME Traveller Beta2021 超時空人魚傳說》表演者。

策展人介紹

林人中

林人中遊走於視覺藝術、舞蹈及酷兒文化等脈絡從事表演創作、研究與策展，現旅居巴黎。經常將藝術歷史的參照植入對身體、物件、情境及相遇的運動及編排，去檢視常規文化再現、社會參與及媒介的表演性。

作品曾於各地藝術機構展出，包括巴黎龐畢度中心、東京宮美術館、法國國家舞蹈中心、Tokyo Real Underground藝術節、布魯塞爾龐畢度中心、倫敦現場藝術發展協會、香港M+美術館、芬蘭ANTI當代藝術節、上海外灘

美術館與明美術館、C-Lab空總台灣當代文化實驗場、2016台北雙年展、2020台灣雙年展、雪梨Liveworks藝術節等。

曾任2017年芬蘭Live Art現場藝術大獎決選評審。近期策展包括2019 Camping Asia藝術節、2018TPAM橫濱表演藝術大會藝穗節《如果在冬夜，一個從業員》、2016《舞蹈博物館計畫》。2017年起，他與臺北表演藝術中心合作策劃《亞當計畫》。

製作人介紹

孫瑞君

劇場資歷15年，專長為劇場製作、作品開發、演出前後台管理，也曾擔任劇團行政統籌、行銷執行、音樂及影像技術執行工作，現為劇場獨立製作人。輔仁大學會計系畢業，國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所進修中。曾合作團隊：紙風車劇團、瘋戲樂工作室、莎妹劇團、黑眼睛跨劇團、四把椅子劇團、台北藝術節、超親密小戲節……等。

近年重要專案：2022TIFA特別計畫：《小事製作：戰鬥果醬OUS》兩廳院專案製作人、超人說影像公司《講話沒有在聽》舞台劇IP轉譯開發製作人、第56屆金馬獎頒獎典禮開場演出〈有一陣人，追求一個夢〉製作經理、瘋戲樂工作室音樂劇《台灣有個好萊塢》《瘋戲樂Cabaret》《月光下的搖擺少女》《不然少女》製作經理。

舞台監督介紹

孫唯真

畢業於國立臺北藝術大學戲劇學系主修導演、國立台北藝術大學戲劇學系碩士班。於劇場多次擔任舞台監督一職，同時也具備編導演能力。現任進港浪製作之核心團員。

近期導演作品為第二屆金創獎金獎《月娘總是照著我們》、新人新視野《熱炒99》、《還陽記》、《大亨小賺》，並以《還陽記》入圍第十六屆台新藝術獎。近期合作劇團，包括：明日和合製作所、軟硬倍事、驚喜製造、驪舞劇場、黑眼睛跨劇團。

我們(不)對話，讓眾聲喧嘩

採訪、撰文 楊智翔

2019年，臺灣正式成為同婚合法化國家。那陣子，辯論、遊行、座談不斷，街頭經常轟轟烈烈，意見正面交鋒。加上其他也深受關心的爭論議題，人們似乎相當樂意把彼此的差異託付給「對話」，相信唯有如此，將來定會更好。

接著，世界丕變，新冠疫情延燒，遊行紛紛取消。有形與無形的意見交流因而減少，「這使我停下來反思，過去的對話，真的有效嗎？」簡詩翰拋出這個提問。「當時同婚議題之所以吵得不可開交，正是因為雙方並沒有把對方的話聽進去。」他觀察，人們在追求、實踐理想的同時，也伴隨一套穩定的系統逐漸生成。然而，社會長期處在聽、說失衡的狀態底下，「系統」不一定總是個好東西；在某些情況裡，它極可能成為問題不斷滋生

的根源。

如何向既定的系統追問，成為回應本次藝術行動的指南。藉由一場偽論壇的荒謬交流，簡詩翰試圖在劇場中，與觀眾實驗「對話」的成效與無效。

倘若要給未來一個註解，「亂」是此刻暫時能給出的形容。畢竟，僅在一個月前，俄羅斯對烏克蘭發動特殊軍事行動，許多國家的政府紛紛譴責，各地陸續有民眾展開街頭遊行等活動倡議停戰，臺灣也不例外。他坦言，現在有種時間壓縮、變化飛快的感受，怎麼想像2057年的模樣，實在太難。

《今年沒有遊行》對於過去與現在人們辯證理想的亂象探問，似乎隱約浮現了某種於未來活存的預示演練；面對當前世界處境，再一次省思人們對「遊行」看法。原本只是靈感來源的場景，無奈亂世再度降臨，他有了嶄新的觀察視角。或許，正是在不易直接捕捉的2057年想像中，「遊行」仍然有其強烈的必要性與政治性，不斷影響、推進著人們存活的條件。

「我們都在賭一句有用的話。」藉由操演異質的對話情境，簡詩翰嘗試在演出裡埋藏似是而非的語言遊戲，進而引領觀眾鬆動固有想法，探索、考掘可能經常被忽略的問題中的問題。重新發現問題，也重新檢視回應。他認為，儘管人們恆久難以對等協商、對頻討論，未來也一樣，甚至「三十五年後，我們現在處理的問題仍然存在」；這並非預言人們註定失敗，而是從中映現、提點：作為人，該如何維持積極、敏銳、清醒、好奇、批

判及廣闊的胸懷與視野。他在瓦解與建構反覆運作的灰色空間裡追尋著，究竟是何物促使人們鏗而不捨地對話與反對話下去？

這場論壇，最終將有「救世主」現身。這會是誰？值得信賴嗎？在2057年來臨前，讓我們提早三十五年，來預演看看吧。

Curatorial Statement : Now or Never

By River Lin

Since the pandemic, social and art discourses and modes of cultural practices have been continuously varied and reframed, with emergencies of climate change, human rights, natural disasters, mobility, economic crisis among others. While living in 'now or never', some arts institutions and artists view that intersections of social engagement, art and activism in the 21st century have been shaping new and alternative dimensions and agencies.

But how would these concerns related to the notion of 'post-pandemic contemporary art' mean and matter to Taiwan- a bubble of normality? This is beyond going online to make art or any cultural contingencies under the impact of pandemic. This is to question what kind of art we really need today to speculate and confront the times.

This is also why when I was invited in late 2020 by the National Theatre of Taiwan to conceive a project to celebrate its 35th anniversary, what urged me was to formulate shared spaces and conditions allowing local artists and audiences to think and act together. Therefore the performative production of this project

has become a series of drills, exercises and rehearsals.

Drills essentially propose theatrical situations in which people's bodies and minds warm up and repeatedly rehearse for disasters or accidental emergencies, in order to react, survive and take actions. Drills suggest instructions, storyboards, scripts, choreography and musical scores. In the 11 events of 2057: Rehearsing Ways of Living, the artists imagine what the drills would look, feel and sound like if devising rehearsals for sea level rise, gender equality, food crisis, cyberwarfare, covid-19 baby bust, unknown viruses, endangered cultures and languages and the ephemeral anthropocene among others.

The invited artists in this project show various social and cultural concerns in their works. However, this project rather conducts those concerns as ways of thinking and doing than issues or subjects of work. Many of the artists are also new bloods that the National Theatre has not worked with. As a fearless try, they will be coming out from here. Regarding the future, voices, movements and perspectives from the young generation must be heard and seen. Charting the times and writing his/herstories of the now and future, through 2057, we are all already

living in 2057- now or never.

The year without Parade

Linear time leads us to an ascensive future. Always in the expectation of the blooming of the Peach Garden and the arrival of the Messiah, we appreciate the good coming to us in ecstasy, yet without knowing the accompanying imbalance is also mixed in. We are always in a state of imbalance: we think we are settled, but feel vaguely unsettled.

The more exuberant the economy, the more burnt down the forest;

The more stable the world, the less the agitation;

The freer, the more disciplines for a soul;

The more emphasized on the time as tally, the more stressful the prisoned heart;

The queerer the queers, the quieter the excluded mediocres.

Is that true? Review the past to preview the future? Disorder.

Shih-Han Chien

Hannah. He might be a Queer artist who belongs to performance art. His works focus on the relationship between art and himself, also between himself and existence. Minorities in society, cultural

flow, "Avant-Garde and Kitsch" are the issues he considers. He takes drag (non-drag or between) as an approach in performance since 2019, the project-oriented work *A Process of a Drag Queen*

Recent works and participating:

Solo performance *A Small Problem*, *20's new myth*, ACID house Regeneration Project- *hardly transformation*, Betty Apple

IT-ME: TIME Traveller Beta2021 performer.

River Lin

River Lin is a performance artist working across the contexts of visual art, dance and queer culture through making, researching, and curating. While staging and choreographing movements of living bodies, objects, encounters and situations, art-historical references are often infused into River's compositions where he investigates heteronormative cultural representation, social engagement and performativity of mediums.

His work has been presented by cultural institutions including Centre Pompidou, Palais de Tokyo, Centre National de la Danse (Paris), the KANAL Centre Pompidou and KAAI Theatre (Brussels), Live Art Development Agency

(London), ANTI Contemporary Art Festival (Kuopio), M+ Museum (Hong Kong), Rockbund Art Museum (Shanghai), the 2020 Taiwan Biennial, 2016 Taipei Biennial, Taipei Fine Arts Museum and C-Lab, and the Liveworks Festival (Sydney) among others.

He served as a jury member at the Live Art Prize of ANTI Contemporary Art Festival in 2017. Recent curatorial projects include *Musee de la Danse* in Taipei, Asia Discovers Asia Meeting for Contemporary Performance (ADAM) and Camping Asia.

Born in 1984 in Taiwan, River Lin lives and works between Paris and Taipei.

Mia Sun

Possessing 15 years of experience in the field of theater, she is expert at theater production, project development and on/off-stage management. Now she is active as independent theater producer; she also served as company administrative coordinator, marketing executor, music & visual technical implementer. Graduated from the Department of Accounting of FJU, she is now pursuing an advanced study in the Graduate Institute of Arts Administration and Management of TNUA. She collaborated with (or engaged in): Paper Windmill Theatre, Studio M,

Shakespeare's Wild Sisters Group, Dark Eyes Performance Lab, Taipei Arts Festival, Close to you Festival and more.

Her significant recent projects are: 2022TIFA Special Project *LPCP Battle Jam: Own Your Style* (as Project Producer); *Can You Hear Me?* stage version (as IP Translator and Development Producer); 56th Golden Horse Awards opening ceremony show *Merrily We Roll Along* (as Production Manager); several musicals by Studio M (as Production Manager).

Wei-Chen Sun

Now as a core member of King Kong Wave Production, she is equipped with the abilities of directing, and served as Stage Manager of theaters for several occasions.

Her recent projects as director includes: *Across The Universe* (2nd Quanta Performing Arts Golden Creative Award, Golden Award); Young Star New Vision projects, such as *Afterwards*, *Return to Life* (nominated by 16th Taishin Arts Award) and more. The companies she has recently collaborated with includes: Co-Coism Production, Fist & Cake Production, Surprise Lab, Horse and Dark Eyes Performance Lab.

製作團隊

概念、主創藝術家 | 簡詩翰

表演者 | 妮妃雅、張洋、張雅為、簡詩翰

製作統籌 | 董岳鏞

舞台監督 | 馬翊淳

燈光設計 | 王庭悅

音樂設計 | 黃家葳

音效設計 | 林奕辰

音響技術指導 | 黑米創意工作室

技術協力 | 何子瑩、黃蕾、郭奕利、許皓宇、梁弘岳、陳旭華

特別感謝 | Hannah、盜火劇團、薛祖杰

概念、策劃、構作 | 林人中

製作人 | 孫瑞君

舞台監督 | 孫唯真

製作顧問 | 張寶慧

技術協力 | 楊好婕

行政協力 | 軟硬倍事

平面攝影紀錄 | 陳又維

動態攝影紀錄 | 陳大大國際影業有限公司

Credits

Concept, Artistic Direction | Shih-Han Chien

Performance | Nymphia Wind, Yang-Chang, Ya-Wei Chang, Shih-Han Chien

Production Management | Yue-Long Dong

Stage Management | Menu Ma

Lighting Design | Tina Wang

Music | Chia-Wei Huang

Sound Effect | Yi-Chen Lin

Sound Supervision | BlackRice Studio

Technical Assistance | Tsz-Ying Ho, Lei-Huang, Yi-Li Kuo, Hao-Yu Hsu, Hung-Yue Liang,
Syu-Hua Chen

Special Thanks | Hannah, Voleur du Feu Theatre, Tzu-Chieh Hsueh

Concept, Curation & Dramaturgy | River Lin

Producer | Mia Sun

Stage Management & Technical Coordination | Wei-Chen Sun

Production Advise | Bao-Huey Chang

Technical Assistance | Hazel Yang

Production Assistance | Fist & Cake Production

Photography Documentation | You-Wei Chen

Videography Documentration | Big Big Chen International Film Inc.

歡迎掃描 QR Code
線上填寫
「觀眾意見調查表」

感謝您
費心填寫！