

2057 : 給35年後的活存演習

2057 : Rehearsing Ways of Living

La petite mort

By Eric Tsai

演出時間 | 2022.03.25 (FRI) 20:00-21:00

演出場地 | 實驗劇場

主辦單位 | 國家兩廳院

概念、策劃、構作 | 林人中

藝術家 | 蔡承翰

- ◎展演建議 6 歲以上觀眾觀賞。
- ◎展演內容包含裸露、炫光、巨大聲響及煙霧效果，請斟酌觀賞。
- ◎展演場地燈光較為昏暗，請注意自身腳步移動安全並留意器材設備。
- ◎展演無設置觀眾席，可自由移動觀賞。
- ◎建議輕便穿著，大型包包及行李可寄放於前台。
- ◎展演全程禁止飲食、拍照、錄影。
- ◎主辦單位將於展演過程同步進行攝錄影。

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。

La petite mort

138億年前大爆炸宇宙誕生；46億年前地球生成，40億年前有生命誕生，20-30萬年前智人演化出現、5000多年前文字被發明、文明產生、宗教產生、法律出現國家出現哲學藝術文藝復興航海時代工業革命啟蒙運動世界大戰一戰二戰中華民國在台灣經濟起飛電腦出現網路出現數位時代來AppleGoogleYoutubeFacebookIGNetflixCovid19再來

是我是你是現在。

我們都是不斷疊加後成形的，是結果也是過程；好比活著的同時也在緩慢死著；現在是過去也是未來。

關於《La petite mort》的創作延伸閱讀

藝術家介紹

蔡承翰

台北人，當代概念藝術家／跨領域藝術創作者。以概念本位的創作意圖，將各種型態之（非）事物作為藝術媒材／介質，經創作轉化為一種類語言（language-like）。比擬自身哲理作為骨；文字、肢體、攝影、繪畫、聲響、視覺、裝置等藝術媒材為肉，人生經驗與價值觀為魂，希冀透過跨領域實驗整合與當代概念藝術創作，結合肉體（物質）與精神，尋求定義上的真和美。

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、羈舞劇場、黑眼睛跨劇團。

於現在的我，既是我的過去， 也是我的將來

採訪、撰文 楊智翔

給三十五年後的活存演習是什麼？蔡承翰常以概念為出發、將對象拆解，深入事物本質，解析人之處境。面對本次行動，「時間」成為他切入解謎的路徑，也是他構築思想迷宮的材料。

回應時間這個概念，他自導演李察·林克雷特 (Richard Linklater) 2001年執導的動畫電影《夢醒人生》(Waking Life) 獲得靈感。電影講述一名疑似發生車禍的男子，進入層層夢境，不斷見到人們談論自我、存在與死亡等場景。其中自不同時間尺度，重探以線性發展為基礎的人類進化史片段，吸引他的注意。

從宇宙大爆炸算起，時間軸上曾被人們標記的重要事件，如地球生成、生命出現、演化出人類、工業革命、數位時代來臨等，時間差明顯越來越短。「會不會到某個階段，差距將趨近於零？時間有沒有可能走到一個點，

事件將不斷疊合在那之上？那個點可能是什麼？」在筆記中，他畫出一道時間線及數個節點，將與起點對立的另一端盡頭，比擬為黑洞的核心——奇點 (singularity)。他好奇，那個疊加的時間點狀態如何，人又將何去何從。

「從身心靈的角度看，相對於宏觀宇宙，人類本身會是一個微觀宇宙。若將人類的時間軸畫出來，身為一個人的奇點 (singularity) 會是什麼？」對他而言，目前較為接近的解釋，可用法文「La petite mort」來理解，意指當肉感官經歷高潮時，伴隨一瞬間意識的空白所產生的片刻死亡感。為接近未至的三十五年後，他認為得先思考疊加一切的感受徵候：某種既活又亡體感經驗中的時間究竟為何？方能探觸所謂活存的演習。他以此命題，試圖對未來，提出帶有精神性、神聖性的理解與想像。

探尋並提問何謂真理、真實 (the truth)，是他長期觀察與研究的核心。本次以現場藝術 (live art) 帶來的創作，是作品、是預演，也是一次偶發事件 (happening)。「我試著演示與觀察，當人的存在被分為意識與肉身時，時間在這兩者之中，且並存的模樣與給人的感受究竟為何？兩者與神、人之間的關係，又能如何想像與可能？」

藉此，他想引領觀眾探索肉身體感中的時間感，近一步聚焦在「如果只有現在，我們與現在的關係為何」以及「我們要如何存在於現在」等問題。同時，推進大眾質問規則、框架、機制、體制，以及定義的敏銳覺察力。現在既是未來的過去，也是過去的將來，處

理現在，正意味著給三十五年之後甚至以前的人們，一個更新的活存狀態。

未來還有多遠？過去已消逝多少？蔡承翰以重新拼湊時間感為號召，期待與觀眾在節目裡發現時間各種「在場」的極致經驗，一同演習不斷將臨的未來與現在。

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.

La petite mort

13.8 billion years ago, the Big Bang occurred, the universe was thus born. 4.6 billion years ago, the Earth was created. 4 billion years ago, life appeared. 2 million years ago, Homo sapiens appeared. 5000 years ago, writing was invented, civilization emerged, religion emerged, law emerged, nations emerged, philosophy, art, literature, the Renaissance, the era of Discovery, the Industrial Revolution, the Enlightenment, the World War I & II, the Republic of China in Taiwan, the economy took off, computers emerged, the Internet emerged, the digital age came and AppleGoogleYoutubeFacebookIGNetflixCovid19 and then me and you and now.

We are formed by constant sedimentation. We are the result and the process; as we are living at the meantime dying slowly; the present is also the past and the future.

Eric Tsai

Eric Tsai is a conceptual artist working with notions of performativity based in Taipei, Taiwan. He works across theatre, live art, installation and moving-image. His artistic practice is informed by

experimentation of process-based sharing and communication. With interests in philosophy, occult, astrology, cosmology, and theory physics, he explores the truth and aesthetic of this universe through making art.

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

主概念、演出 | 蔡承翰

燈光共同創作 | 賴科竹

影像共同創作 | 李祐緯

音樂音場共同創作 | 溫承翰

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 | 楊妤婕

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 & Performance | Eric Tsai

Lighting | Laike

Moving-image | Lilwei

Sound & Music | Cheng-Han Wen

Concept, Curation & Dramaturgy | River Lin

Producer | Mia Sun

Stage Managment & 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 Documenration | 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！