

2057 : 給35年後的活存演習

只能看見部分的折疊的 綠洲喝空運動的酒瓶與嬰兒

2057 : Rehearsing Ways of Living

Cadavre Exquis : After 35 years

By Yu-Ju Lin & Hsiao-Tzu Tien

演出時間 | 2022.03.18 (FRI) 19:30-20:30

演出場地 | 實驗劇場

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

概念、策劃、構作 | 林人中

藝術家 | 林祐如&田孝慈

- ◎本展演建議6歲以上觀眾觀賞。
- ◎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。

只能看見部分的折疊的 綠洲喝空運動的酒瓶與嬰兒

超現實主義者在聚會中創造了「精緻的屍體」（源自法語原詞cadavre exquis），是將文字或圖像有機集合在一起的遊戲。每個人依序或遵循規則（例如只能看到前一人創作的一部分）疊加回應，創造出不同於日常的既定邏輯之語句或是繪畫。參與者帶著各自的生命歷史、意識與前意識，在遊戲提供的自由

之中，疊合出混種亂序的鏈結物。

「只能看見部分的折疊的綠洲喝空運動的酒瓶與嬰兒」即是我們對於未知所提出的索引、假設、發展與玩。

藝術家介紹

林祐如

獨立藝術家，從事肢體相關創作、表演及教育實踐。2015赴法國Cité des Arts駐村，返台後關注土地教育與人文發展脈絡。2018受邀任兩廳院長期駐館藝術家，期間參與「和好玩實踐室—非視覺藝術創作體驗工作坊」，期望將創作的表達性分享給大眾及不同類別的障礙者。近年作品觸及各類型藝術節、多媒體、時裝秀等，在劇場與非劇場間交流與合作。

田孝慈

1984年生。台南人。現為自由藝術工作者，從事創作、表演與教學。近年專注於觀察時代、歷史、文化與環境所形塑並建立於人之上的價值，以及其透過身體表述之形式。透過創作挖鑿身體蓄積的情緒能量，於作品中表現生命各式恐懼與矛盾。經常與舞蹈、戲劇、行為藝術工作者合作，並積極參與國際交流活動，企圖經由身體連結相異文化與多元藝術領域，開發身體使用的不同可能性。

陳冠霖

燈光、舞台、舞台視覺設計，也與不同領域藝術家共同策展或集體創作。

廖海廷

從擊樂手身份出發的創作者，專注於跨

域的聲響呈現。近年專注於模組成器、自然聲音取樣及原聲樂器的融合，透過劇場式聲響演出、專輯製作、現場聲音表演和跨域合作來實踐創作理念、探索各種發聲可能和聆聽的多樣性。

李銘宸

國立臺北藝術大學戲劇學系畢業，主修導演。從事劇場創作，演出，平面美術設計。於2009年起以風格涉(社)名義創作與發表演出，同時也以個人編導受邀合作與共同創作、顧問，合作領域涵括多元但不斜槓；現有專欄寫作定期發佈於[OPENTIX](#)

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，國立臺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、國立臺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。

未來嘛，誰也別把話說絕

採訪、撰文 魏琬容

很久沒有合作的林祐如與田孝慈，這次要共同創作。人世間困難的事實在很多，共同創作肯定是其中一種。

創作是一個人把心肺腦袋全部嘔出來，攤在陽光下，再一點一滴拼湊成作品。獨自創作就夠難的了，共同創作像是一個人有兩個腦袋，一個說話一個靜默、一個往左一個往右。這麼高難度的事情怎麼進行？她們聊天，用長長的時間聊周遭發生的事情。一聊就是三四個小時，聊著聊著，聊出了作品的形狀。

「只能看見部分的折疊的綠洲喝空運動的酒瓶與嬰兒」作品名稱超長，乍看會以為是臺北捷運公車詩文的句子，但實際上它來自於一個名為「精緻的屍體」的遊戲，遊戲的名字聽起來像是懸疑小說書名，其實它是二十世紀初法國文青們玩的接龍遊戲——先拿一張紙畫東西，把紙捲到看不見剛才的圖樣，再交由下一個人畫，等到所有人畫完，再把紙張攤開，眾人圍上來看看這番接龍到底畫出了什麼。同樣的規則，也可以用文字語句來接龍。「只能看見部分的折疊的綠洲喝空運動的酒瓶與嬰兒」這一句便頗有「精緻的屍體」的況味，每一個詞語都跟它的鄰居有

一點點關聯，整句連起來卻超脫常理。

未來，字面上的意思就是「尚未到來的」，未來是一捲紙，我們都只能窺見一點邊緣，等到圖畫攤開之後，才能知曉全貌。田孝慈與林祐如以接龍遊戲，去隱喻現在和未來的關聯。孝慈說：「我們都看不到未來，但我們可以看得到現在。」疫情來襲導致一團亂，現在的我們會對什麼感到好奇？於是，這作品仍是自「現在」著手，兩人的創作路子有點類似，都是腦海裡先有畫面，再來試試看畫面可不可行。若以動作編舞，則動作順序必然循著物理規則，比如要跳高必得先蹲低，但如果以畫面來創作，畫面與畫面彼此之間，不見得會有關連，需要去找出前後順序，去梳理出兩人都有共鳴的東西，提出一連串的問題，比如，人類到底是什麼？

怎麼想像三十五年後的自己？祐如偏頭想想：「我會想，三十五年後我還會跳舞嗎？我還會創作嗎？」田孝慈更爽快地表示：「三十五年後？十年後我都不敢想耶，哈哈哈哈！」希望觀眾帶著什麼心情來？或帶著什麼心情出去？「一定會看得懂！」祐如秒答趕緊補充：「部分啦，一定會看得懂部分！」的確，未來嘛，誰也別把話說絕。

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.

Cavadre Exquis : After 35 years

In their gathering, surrealists created cadavre exquis (exquisite corpse), which is a game all about assembling texts and images organically. Each player adds to the composition in sequence or following specific rules (such as one can only see part of the outcome from the previous player), creating the phrases or drawings removed from the rigid daily logic. Players with each own life history, consciousness and preconsciousness, juxtapose elements to create hybrid and orderless linked objects within the freedom permitted by the game rule.

Only can see part of folded oasis drinking empty movements of wine bottles and a baby is our index, assumption, development and play propounded against the unknown.

Yu-Ju Lin

Yu-ju Lin is an artist with practices of body-based works, performance and education. After the artist residency program at the Cité Internationale des Arts in Paris in 2015, her artistic concerns turned into local education and humanistic discourses. In 2018, she was artist-in-resi-

dent at National Theatre of Taiwan where she organized workshops of non-visual art experience for the disable and the general public. Through collaborating with sectors of various arts festivals, forms of multi-media and fashion industry, she works in the context of theatre and beyond.

Hsiao-Tzu Tien

Born in 1984 in Tainan, Taiwan, Hsiao-Tzu Tien is a choreographer, dancer and performer. In recent years, her choreographic research focuses on human emotions shaped by time, history, culture and environment. Regarding choreography as the chisel of life, Tien attempts to cut away the contradictions and labels that hinder self-exploration, and uncover powerful emotions deposited in the body. While looking into the desire and fear in life, she also looks for the exits of life's trajectories, as well as their various possibilities. She also develops the potentials of body and movements through international exchange and collaboration with theater or performance art, keeping connected with foreign cultures and other disciplines.

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

創作暨演出 | 林祐如 & 田孝慈

場景 | 陳冠霖

聲音 | 廖海廷

音場 | 陳宇謙

影像 | 劉耀鈞

創作協力 | 李銘宸

技術 | 郭祐維、許邵翔、趙之耀

感謝名單 | 和好玩實踐室、莎士比亞的妹妹們的劇團、製作循環工作室、薛祖杰、藍浩之

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, Choreography and Performance | Yu-Ju Lin & Hsiao-Tzu Tien

Scenography | Kuan-Ling Chen

Sound | Hai-Ting Liao

Sound Supervision | Yu-Chien Chen

Video | Yao-Jin Liu

Dramaturgical Advise | Ming-Chen Lee

Technical Team | You-Wei Kuo, Shao-Hsiang Hsu, Guan-Lin Chen

Special Thanks to | ANDFUNLAB, Shakespeare's Wild Sisters Group,

PROJECT ZERO, Luke Hsueh, Catherine Blue

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！