

2057 : 給35年後的活存演習

三十五年後的spi

2057 : Rehearsing Ways of Living

The Spi in 35 years

By Watan Tusi

演出時間 | 2022.03.27 (SUN) 15:00-17:00

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 | 瓦旦·督喜

- ◎本展演建議 6 歲以上觀眾觀賞。
- ◎展演場地較為昏暗，請注意觀看位置及自身安全。
- ◎展演空間有人數容留限制及特定觀賞角度，請配合工作人員引導，禁止於場內跑跳。
- ◎特定展演空間開放時間為 15:20-16:50，請依序排隊分次由工作人員帶領參觀，一次觀賞人數上限 6 位。
- ◎為考量安全性，請勿穿著高跟鞋與裙子進入特定展演空間。
- ◎展演全程無中場休息，可於時段內不限次數進出表演空間。
- ◎展演無設置觀眾席，可自由移動、席地而坐觀賞。
- ◎建議輕便穿著及好走的鞋，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。
- ◎展演結束後，將於 17:15 舉辦演後座談會，場地於場館外的戶外空間，欲參加觀眾可隨工作人員引導前往。

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。

三十五年後的spi

織布從植物到線材、染色、織作等，猶如一則美麗的神話，pung pung pung的織布聲，是我小時候在部落時起床第一個聽到的聲音。家家戶戶此起彼落的聲音，形成節奏，直到太陽升起的那一刻，成為生命之圓。生命之圓，時間為經、空間為緯，每個交織點發出的節奏、聲響緩慢推移。我們踩踏在Imuun（挑織）織紋數字的光上面，dmsay（整經）、

qmnuqih (捻線) 為手勢，彷彿現代神話般，走向未知的彼端，成為釣夢者。

我常會用「沾黏」來形容現下創作與建立的身體方法。神靈的世界裡，「沾黏」作為與祖靈的相互滲透。神話裡的環境是神靈、人與動植物的世界，但我們已喪失閱讀神話的能力。嘗試在不是自己的土地上的空間，用紅色紗線鉤起、沾黏，滲透我與空間的異質，衍異、傳染。

我們也許可以在舞臺上展演舞蹈、歌謠，但當歌謠、舞蹈已脫離原有的情境，那我更在意的是：傳統對我而言的意義是什麼？三十五年後傳統、現代、虛擬交互下我該如何與這些共同前行？

藝術家介紹

瓦旦·督喜

1997年看了「原舞者」的演出受到古老歌舞的召喚，一頭栽進原住民傳統樂舞的世界裡。2012年創辦「TAI身體劇場」，活躍於當代台灣原住民表演藝術界，於表演、編劇、導演等領域皆有相當質量的作品累積。代表編舞作品《橋下那個跳舞》(2015)、《水路》(2015)，榮獲2016年台新藝術獎入圍及提名，其中《橋下那個跳舞》獲得第三、四屆「Pulima藝術獎」首獎。以傳統祭儀歌舞做為肢體基訓練，從tai(看)與(TAI身體劇場發展出的獨特舞蹈)的基礎發展身體動作。

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、羸舞劇場、黑眼睛跨劇團。

三十五年後，我還作夢嗎？

採訪、撰文 魏琬容

瓦旦·督喜是一個清朗又溫和的人，但當他被問及，三十五年後你如何想像自己？他毫不猶疑地回答：「三十五年後，我還會作夢嗎？」那所謂的夢，指的是「夢想」還是「夜晚的夢？」「作夢？你是說夢想，還是夜晚的夢？」他微微一笑地說：「晚上的夢。」

作品名稱《三十五年後的spi》，Spi是「夢」或「以夢境占卜」之意。在部落文化中，夢是過去、現在與未來的橋樑，獵人出發打獵的前一晚會希望自己能作夢，以透過夢境來一窺明日的吉凶。然而，夢又不是小狗，能呼之即來，難免會有想作夢而偏偏無夢的時候。在本次創作中，「未來的我，還會作夢嗎？」成為瓦旦自問的第一道題。

夢境雖然捉摸不定，但它的根源還是身體。從腳譜到織布，瓦旦的創作思索，始終跟身體有關。

此處的身體，不是白紙上頭虛幻的幾筆勾勒，而是實實在在的每一個步伐、每一寸移動、每一分疼痛所帶來的感知——啊，我跟我的身體在這裡—曾經長途健行的人，想必都體會過那種身體極端疲累而後從疼痛中超脫的清甜感受，難以忍受的疼痛竟如泉水般一樣洗滌了心靈，帶來神智清明。TAI身體劇場每年舉行「100公里俱樂部」，團員們會揹著行囊步行一百公里。瓦旦坦言，總會走到「眼前模糊」，每一步都痛，於是開始跟疼痛說話，體悟到「痛會讓你生存下去」、「沒有痛，不知道該如何往前進」。

「身體的移動是個不穩定的狀態，而不穩定的狀態下，人才有思想。」從身體出發，瓦旦進一步去想，三十五年後人跟自然的關係是什麼？對人類而言，三十五年是生命的一大截，但對於土地而言，三十五年只是一瞬。瓦旦說：「我想像的未來，都是人工光線，沒有自然光，沒有土壤。」作品的基調帶著些許末日感，場上會有五隻蝸牛，一隻畫眉鳥、一些

地瓜與芋頭，隱喻南島民族大遷徙。蝸牛是神話中提到的蛋白質來源，而台灣南島民族遷徙時攜帶的正是芋頭。

在某些當代語境的創作中，神話僅被當成符號，但在瓦旦手上，神話不會淪為符號。神話是鏡子，在微光中映照著人類的過去；一直以來人類有夢境、有神話陪伴，才長成今日模樣。

然而，這一回，瓦旦說：「三十五年後，我怕自己不再作夢，我怕自己不相信神話。」《三十五年後的spi》不單是他對未來的想像，亦是他對自己的回問。

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 Spi in 35 years

In 2057, do we still believe in the beautiful myth that weaving is from plants to fibers, dyeing, and weaving? When I was a child living in the tribe, did I still hear the sound of weaving pung pung pung when I got up? How to enter the circle of life from the myth of the future into the longitude of time and the latitude of space. Stand in this moment, head to the other side of the unknown, and capture the myths that seem to be the future.

I often use the term "smdal" to describe the creative and physical approach. In the world of the gods, "smdal" is a communication with ancestral spirits. Myths are the connection between gods, people, animals and plants, and in 2057 we may lose the ability to read myths. In the land of the future, there will be spirit birds, taro, sweet potatoes, and five snails. Ask questions about the future space with red light.

Watan Tusi

Watan Tusi, is a Truku descendant from Swasal village. Tai originates from the Truku language meaning "to see or to observe" hinting to Watan's gaze and

contemplation towards traditional indigenous culture. The question Watan Tusi asks himself: "What could indigenous music and dance be more apart from traditional ceremonies and touristic performances?" After spending two years in field research of the movement of foot scripts on the land in daily life, Watan Tusi documented over 60 "Foot Scripts". New physical and dance forms are evolved from the deconstruction and reconstruction process in every creation. The works of TAI Body Theatre are inspired by indigenous literature, body and music, as well as the status of indigenous people, environmental conflicts, and related issues.

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、演出 | 瓦旦·督喜

表演者 | 瓦旦·督喜、朱克遠、潘正宏、李偉雄、徐智文、奧萊·吉芙菴芙斯、巴鵬璋

燈光設計 | 許家盈

技術統籌 | 陳為安

燈光技術 | 葉浩維

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 Direction | Watan Tusi

Performance | Watan·Tusi, Ising·Suaiyung, Malang·Dapic, Piya·Talaliman,
Temu·Masin, Qaulai·Tjivuljavus, Lrimilrimi·Kupangasane

Lighting Design | Chia-Ying Hsu

Technical Direction | Wei-An Chen

Lighting Crew | Hao-Wei Yeh

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！