

2057 : 給35年後的活存演習

演譯計算："4:00:00:00" / I

2057 : Rehearsing Ways of Living

Performing Calculations : "4:00:00:00" / I

By Jun-Yu Chen

演出時間 | 2022.03.26 (SAT) 15:30 - 19:30

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 | 陳俊宇

- ◎本展演性質相對即興，並不排除觀眾與現場物件互動。
- ◎現場架設音響設備數隻，煩請留意腳步及地上線材。
- ◎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、站坐觀賞。
- ◎建議輕便穿著，大型包包及行李可寄放於前台。
- ◎展演全程接受席地而坐、談話、拍照、錄影錄音。
- ◎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。

"4:00:00:00" / I

未來如何演算、測量及統計？Performing Calculations (演譯計算) 回應在Covid-19全球瘟疫的席捲下，掩埋在社會中的病徵一一浮現，「一個更適合生存的世界」儼然成為了人類的共同課題。

從疫情開始到今天我們不斷透過數字來度量我們的生存狀態，每個數據中都代表了一段歷史，甚至是悲劇。面對確診人數的計

算、施打疫苗的覆蓋率、生態滅絕的危機等等構成了一串荒謬的歷史數據，而這些標記我們生命樣貌的數字又可以如何被展演？

藝術家介紹

陳俊宇

出生於台灣台中，現居住在淡水就讀國立台北藝術大學美創所。主要創作以現場行為和影像藝術為主。以個人身體作為與環境社會激撞、遇合的現場，並將身體作為認知權力延伸的有機載具，創造成多項視覺隱喻的行為表演。表演中尋求極限，克服了現實面前的絕望和尷尬感。在軟性、緩速的精神與身體耗弱下，表達個人在文化認同、社會機制的現存困境。以新鮮的生活感把板式的文化意識、符號系統進行幽默瓦解，將過程轉化成形態，試圖在過往及當代的審思中激起感性身體存續的意義與提問。

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。

在一場倒數計時的等待當中

採訪、撰文 于念平

去年五月疫情最嚴重的時期，俊宇雖沒有停止創作，卻在認知上發生了「分裂」。在這分裂的兩端，是藝術工作者的身份和一位社會裡的公民。「我試圖好好面對創作，但同時也必須面對，自己在疫情的情況下並不是多好的身心狀態。」他說道。

當策展人林人中邀請創作者陳俊宇針對2057年的世界創作一個作品時，他當下第一個出現的想法其實是「現在的自己要怎麼活下去」。他認為，透過作品去想像一個處於未來、「更適合生存的世界」時，其時間性並不是單向，而是透過「排練未來」來處理過去和現在的生活狀態，進而找到立足點。

開始對作品形式進行研究時，他發現一個名為「世界實時統計數據」(Worldometer) 的網站。有點像科博館會出現的裝置，該

網站列出了關於能源、環境、政治經濟與世界人口等現象的相關數據。例如「今天死亡人數」或是「今天全世界政府的軍事支出總額(美元)」等，而在這些項目旁則有著每分每秒不斷上升的數字。

「這些數字似乎與我有關，我卻在其中找不到指向自己的東西。」俊宇有感而發。例如台灣，新聞和衛福部疾病管制署也日日以數據的形式向社會大眾報告死亡率、死亡與染疫人數和疫苗施打率。在施打疫苗之前，他想先問的是：「我是否想要參與這些數字？用什麼方式？」

當人類生存狀態被化約為統計學式的演繹計算(Performing Calculations)時，一個念頭浮現：「明天不會更好。」不斷飆升的數字告訴我們明天不會更好，不過從創作角度來看，俊宇關心的是如何以展演／行為藝術來表現這一串數據匡列，使之成為另一種可見的、可參與的內容。

如何將演繹計算的數字轉化為展演形式，並成為以藝術性來與觀者溝通的內容，是個難題。回到自身擅長且關心的live art行為藝術，俊宇設計了縝密的作品架構，將現場剩下的一切留白，留給自己、給現場和其他參與者一種協商的空間，共同協商可能的2057。這樣的「協商」化為展演，藏有一個很重要的概念和氛圍，即「等待」。

如同其過往的作品，將行為藝術當中的「不可預期」元素變化為「等待」，沒有確定的開始和結束——他以一項他不會的樂器，將在劇場空間中向鋼琴老師楊璨元學習彈奏

一首歌，對應演奏的曲目，似乎是在邀請觀眾一同「練習明天會更好」。在共同的等待中，明天，不是恐怖的未知，而是在已知的可能結果中，一起找到看向未來新的可能性。

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.

Performing Calculations: "4:00:00:00" / I

How could we compute, measure and count the future? *Performing Calculations* is a response to the symptoms buried in society and dug out by the global Covid-19 epidemic. "A better world to live in" has just become a common issue for human beings to figure out.

From the beginning of the epidemic till now, we have been measuring our living states through figures, each of which represents a history, even a tragedy. The number of confirmed cases, the coverage of vaccination, the crisis of ecological extinction and more to come, constitute sequences of absurd historical data. How could these numbers marking our life be rendered?

Chun-Yu Chen

Born in Taichung, Taiwan, and now lives in Tamshui, Taiwan, where he is studying at the Institute of Fine Arts, National Taipei University of the Arts. His main creation is live performance and video art. Using the individual body as the scene of collision and encounter with the environment and society, and using the

body as an organic vehicle for the extension of cognitive power, he creates a number of visual metaphorical performances.

The performance seeks for limits and overcomes the sense of despair and embarrassment in the face of reality. Under the soft and slow mental and physical exhaustion, the performance expresses the existing dilemma of individual's cultural identity and social mechanism. With a fresh sense of life, the artist humorously dismantles the cultural consciousness and symbol system, and transforms the process into a form, attempting to provoke the meaning and questions of the survival of the sensual body in the past and in the contemporary examination.

Recent exhibition works: "Art Taipei 2021 - State of Exception" (Taipei World Trade Center - PROJECT FULFILL ART SPACE, Taipei, Taiwan, 2021), "PER.FORMANCE ART" (Taiwan Biennale Parallel Exhibition - Paths of Change, Acid House, Taiwan, 2020), NANJING (Air Headquarters Taiwan Cultural Laboratory, Taiwan, 2020), Selected for the 2019 "Art Freedom Day - Love Myth".

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、編創、導演 | 陳俊宇

展演藝術家 | 陳俊宇、楊璨元

舞台監製 | 黃詠芝

燈光設計 | 唐郁璇

音響技術指導 | 溫承翰

燈光技術人員 | 管翊翔、周俣辰、歐思鎂、蔡佩茹

執行製作 | 高凡

攝影 | 劉耀鈞、冼浩楊

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, Composition & Artistic Direction | Jun-Yu Chen

Performance | Jun-Yu Chen, Chan-Yuan Yang

Stage Management | Yung-Chih Huang

Lighting Design | Yu-Hsuan Tang

Sound Supervision | Cheng-Han Wen

Lighting Crew | Yi-Hsiang Kuan, Yu-Chen Chou, Si-Mel Ou, Pei-Ju Tsai

Production Management | Van Kao

Photography & Videography Documentation | Yao-Jun Liu, Frankie

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 Documentenration | 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！