

2057：給35年後的活存演習

中性練習

2057 : Rehearsing Ways of Living
Transgender Exercise

By Pin-Wen Su

演出時間 | 2022.03.24 (THU) 16:00-17:10、18:00-19:10、20:00-21:10

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

概念、導演 | 蘇品文&林人中

- ◎本展演建議 6 歲以上觀眾觀賞。
- ◎展演內容包含裸露，請斟酌觀賞。
- ◎建議輕便穿著，隨身物品請寄放於前台。
- ◎為考量安全性，請穿著平底鞋進入特定展演空間。
- ◎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。

中性練習

未來，性別 (gender) 與性機制 (sexuality) 的觀念與實踐會如何演變？

通常說來，「中性」可能是介於陰性與陽性之間性別氣質的折衷狀態。但倘若，中性不是兩造間的權衡或交疊，而是一種普遍的身體、社會與文化空間，那麼中性是何種樣貌、體態、氣味與觸感，它又可以如何形塑練鑄？女性主義藝術家蘇品文協同林人中，將

帶來一場《中性練習》，邀請觀眾討論、演習不陰不陽、非男非女的思考與生活方式。

藝術家介紹

蘇品文

蘇品文，女性主義藝術家、舞蹈(?)、自由意志、38歲單身、吃素、Skoliosexual，看名字常被誤認為是生理男性。以觸覺做為身體訓練，將舞蹈視為觀念藝術，不能只為美學服務。2018年開啟「蘇品文女性主義三年計畫」於臺北藝穗節發表獨立作品《少女須知》系列作品，本人始終覺得，觀眾只是喜歡看蘇品文全裸，如此而已。

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、羸舞劇場、黑眼睛跨劇團。

兩廳院是公的還是母的？

採訪、撰文 于念平

以2018年《少女須知》為起點，蘇品文受到觀眾與獎項肯定的「蘇品文女性主義三年計畫」也在2020年告一段落。當策展人林人中邀請他一起想像，三十五年後的藝術會是什麼樣子，這個充滿未知的命題也帶出一個明確的想法：「我無法再繼續做像《少女須知》那樣的作品。」

一位生理女性在舞台上裸身，透過行為展演去回應與女性身體政治相關的元素，這樣的作品激起觀眾以非生殖、非醫療、非勞動產值的視角看待人的存在。這是《少女須知》走到的地方，而下一步，從性別教育和擴展藝術形式 (Artistic form) 的角度而言，品文想要繼續發展的並不是穿不穿衣服的問題，是身體可以表達什麼、身體可以是什麼。這也是他與《中性練習》共創者林人中在這次的作品裡，不斷進行觀念上的討論和哲學性思考的重點。

面對三十五年後的藝術，品文想要做更前衛的提問、表達超越兩性的身體。一般以「中性」一詞形容一個人，是欲表達此人的性別氣質在「性別光譜」的中間，可以說是男性（陽性）或女性（陰性）特質相加除以二。

不過後女性主義的提議裡，中性所表示的並不是「中間」，而是「同時具有高度的光譜兩端之性質」。

對品文來說，中性非像衛生紙一樣圓融、無害的存在，而是尖銳、帶有破壞性與開創性的「第三選項」。在這第三選項裡：「我們在處理的不是優先順序，是選擇與表達的空間。」在此空間中，性別的議題從一條線變成一個面。對人中來說，出現的提問則是：「中性如何作為一種跨性別的實踐？」此提問反映在品文與人中將「中性」義譯為「Transgender」，而不是常見的「Gender neutrality」。

《中性練習》這個活存演習裡，品文想用藝術回應的「身體」不只是人的身體，也是空間、是概念的身體。當我們談論性別，牽涉的對象不只是人作為個體，還需探究是在什麼樣的空間、社會、文化的「體」。當他進到國家兩廳院實驗劇場開始工作時，問了舞監：「你覺得這個空間是公的還是母的？」這個問題觸及了本次活存演習的核心。

性別討論的目的不是為一個存在之性別下定義，而是回到最根本的感受性，在很「鬆弛」的狀態下，於生活的每一個環節去表述對任何對象的性別描述。在此，感受性是從品文一直以來研究的觸覺與皮膚出發。疫情期間缺乏人與人的接觸時，他的觸覺研究演轉向「虛擬」與「內在」的性質，帶著突破人類皮膚表面之觸覺經驗的意圖，也期望挑戰現有之身體覺知。

「中和帶來變化，變化則會產生新的理解位置。」這次的活存演習是品文與其所身

處的展演空間之間一段「中和」的歷程。即便品文並不預期帶給觀眾一個「看得懂」的經驗，卻期盼在性別觀念的提問裡，創造出一個可能的中和效應與中性空間。

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.

Transgender Exercise

How will the concepts and practices of gender and sexuality evolve in the future?

Generally speaking, "neutrality" might be a compromise between femininity and masculinity. But what if neutrality is not the balance nor overlap between the two sides, but a universal corporal, social and cultural space? Then how would neutrality look like, smell like and feel like? How could it be shaped and molded? Feminist artist Pin-wen Su, together with River Lin, presents *Transgender Exercise*, inviting the audience to discuss and practice a mode of thinking and living that is not feminine/masculine nor male/female.

Pin-Wen Su

Pin-Wen Su, feminism artist, dance (?), free will, single man who is 38, flexi-Vegan, and skoliosexual, who is often mistaken as a male by the name.

Pin-Wen started to train in the sense of touching. He believes that dance is a conceptual art and should not be only about beauty and aesthetics. Since 2018 he started the "Pin-Wen Su's Feminism, a three-year project" and in the Taipei Fringe Festival he performed a series of

independent art pieces *Girl's Notes*. However, he always believes that the audience just loves to see "her" naked body. That's all.

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、導演 | 蘇品文&林人中

演出 | 蘇品文

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 & Artistic Direction | Pin-Wen Su & River Lin

Performance | Pin-Wen Su

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！