

林中講座

大家好，我係人中，林中。I guess we have only one English speaker here. Right? Rianto. So 我會用中文。But 如果 if anyone needs interpretation, you can find our staff member here, cause I am going to speak mandarin for this sharing.

So thank you for coming. So this project is called 點解我講英文，（哈哈 哈哈）好奇怪 *20th Minute for the 20th Century, but Asian*。中文的 title 跟英文的不一樣，中文是「二十世紀舞蹈史，在亞洲」。為了跟大家介紹這個 project，我想先跟大家介紹一個法國的編舞家。他叫做 Boris Charmatz。2009 年的時候呢，法國文化部就是 appoint Boris Charmatz 做了雷恩國家編舞中心 National Dance Centre in Rennes，布列塔尼的首都的總監。Boris Charmatz 他在 2009 年 take over 這個 institution 的時候他就把一個 dance house transform 成一個叫做 Musée de la Danse。英文就是 Dancing Museum 的這個 project。中文呢我們可以說「舞蹈博物館」，在這個 project 裡面他其實基本上在 questioning 很多的問題。這些問題呢，他用概念，用建築的方式，用空間的方式去處理他。也就是說，當他要把一個 dance House，一個 dance venue 改造成一個，所謂的一個 dancing museum 一個舞蹈博物館的時候，他基本上想了很多問題，其中幾個包括這些：What is a museum? What is body as museum?

首先，甚麼是博物館呢？如果博物館它不只是一個 physical space to present exhibition，那博物館可不可能是其他別種的 physical space。博物館一定要長成那一個樣子才叫博物館嗎？一定是 white cube 嗎？博物館有沒有可能發生在街頭，有沒有可能發生在更 conceptual space like 一個人的身體上面。通常博物館他們有很多的 collection，這些 collection 基本上都是 material 或者是 object base 的 work、sculpture 或者是 video 或者是 painting，但是一個舞蹈的博物館它如果要 display、要 collect、要展示要 present 舞蹈的時候，它可以怎麼做？Boris Charmatz 他的興趣並不在於「好呀，因為我是一個 dancing Museum，所以我就我的這一個 Museum 裡面呢，我就是來呈現舞蹈的 Notation 或是 script 或是 text 或是 video，或者是那種劇照 photo 或者是 documentary，他對，或者是 costume 甚至是衣服。或者是 scenography。他對這些東西，這些東西都可以是 archiving dance 的幾種方式，但他對於這些東西都沒有興趣。他有興趣的地方在於怎麼用 live bodies 來 collect，來 archive dance。所以在他的 Musée de la Danse 這個 project 裡面，他就發展出一系列的計劃去處理舞者的歷史，舞者的身體。還有舞蹈的歷史這件事情。2012 年的時候，他做了一個 project 叫做 *20 Dancers for the XX Century*。這個作品它首演的時候是在雷恩的國家圖書館。圖書館裡面不是會有很多就是這一區是文學，這一區是科學，這一區是甚麼，這種 typology。他運用了圖書館的空間去把二十個舞者放在不同的區域裡面。然後 visitors 他們就直接在 library 這個空間當中，就是 randomly encounter 不同的舞者。所以他今天遇到一個舞者，他就跟他講述一個身體的故事。另外一個舞者跟他表演，就譬如 Martha Graham 的 technique。所以用這種 live exhibition，很多 term 都變得很 fashionable。live expression, live archive, live blablabla 的這樣一個東西。他用這樣的一個 format 去 collect 去 archive 去 perform history and dance。所以我第一次看到這個作品的時候是 2014 年在柏林。柏林的蘇二戰爭 Memorial Park——Treptower Park，我們來看一下。

（播放錄像）在這一個公園裡面，一個 Open space，二十個舞者分別 located at different places or corners，然後觀眾就很自然發現舞者。他們就圍成一圈。然後那一個 archive 就開始了，你現在看到的是舞者，他叫做 Ashley。他以前是 Merce Cunningham 舞團的舞者，所以他所負責的就是跟觀眾表演一些 Merce Cunningham 舞蹈的片段。所以在這樣的再建計劃裡面，藝術家談論歷史的方式是呈現不同的編舞家的作品。但是他也把二十世紀晚期電影電視影像裡面的身體來拿來表現，這個舞者在跳的是卓別靈。They are presenting contact improvisation。然後他們的這個 example 是「情侶之間的接觸接觸」是甚麼？（哈哈）打你

一巴掌。然後當你也可以看到譬如說，看得出來這個是甚麼嗎？Rite of Spring，Pina Bausch、Cafe Müller。

當我們談到這一個作品 *20 Dancers for the XX Century* 的時候，我必需同時要談到這位藝術家。A British German artist，Tino Sehgal。這張照片是他 2013 年得到威尼斯雙年展金獅獎的時候的一張照片。Tino Sehgal 在過去十多年來，他大量的在 museum sphere 呈現 live works，但是他拒絕被大家定義為 dance artist 或是 live artist 或是 performance artists。但其實他做的就是 performance。他自己有一套論述，大家可以自己去 google，我就先不說。那為甚麼我要提到他呢？因為他在 1999 年當他，他之前曾經跟一些編舞家工作過，然後在 2000 年的時候他開始進入美術館的這個 market 跟 system。

在 1999 年他曾經做了一件作品，*20 Minutes for the 20th Century*。有沒有發現這個 title 跟 Boris Charmatz 的很像。在 *20 Minutes for the 20th Century* 這個作品裡面呢，他用，Boris Charmatz 用二十個身體去呈現很多的 choreographer 的重點精華片段。但是在 *20 Minutes* 這個作品裡面呢，Tino Sehgal 他自己一個人 solo。他一個人編跟跳，他跳了甚麼呢？他選了二十個 choreographer iconic piece 的一小個片段，所以呢整個作品呢只是 15 minutes，不是 20 minutes。20 個 choreographer 裡面當然包括你說 Isadora Duncan，然後 Nijinsky *Afternoon of a Farm*，然後也包含了左手角 Trisha Brown 她的片段，他選的片段是 *Accumulation with Talking*，一直這樣子的那一個。然後右下角的是 Anne Teresa de Keersmaeker 的 *Fase* 就是一直轉一直轉，minimal 一直轉的那一個。左上角他選了 Jérôme Bel，1995 年的 *Jérôme Bel* 這件作品。然後右上角是一樣法國編舞家 Xavier Le Roy 1998 年的 *Self Unfinished*。所以，在 Boris Charmatz 跟 Tino Sehgal 他們 articulate 這一個 dance history of last century 的時候，他們都用了一種很類似的方式，他們用 collage，他們用 collection 的方式來談述他們認為的二十世紀的舞蹈有那一些 landscape，然後這個 total landscape 就組成了一種 historical perspective。所以，我就決定做這一件事情。Base on the same title of Tino Sehgal's work，but Asian。當我在思考做這件作品的時候，對我來講第一個 the choreographic strategy or methodology is totally not a showcase of twenty Asian iconic choreographers' works. 因為對我來說，it doesn't work。為甚麼呢？因為當我們要談論在亞洲的這一個 region 裡面的二十世紀的身體表演歷史的時候，有很多的 negotiations 是 colonial bodies，就是譬如說台灣的林懷民，他對我來說他就是 Martha Graham。我不知道你們有沒有這個感覺或者這個 reading。很有趣的是因為二十世紀的亞洲，世界大戰也好，或是殖民的歷史也好，有很多的複雜的這個 social 跟 historical progress，所以當我在 propose 這一個 research，這一個 project 的時候，對我來講，比較不是 collecting choreographers，對我來講也不是 who is included, who is not。它比較是我怎麼找到一個 negotiation 去討論在亞洲地區的現代舞，you know like the term like modern dance、contemporary dance。這些 terminology 都我們講白了，其實都西方進來的。所以在現代化的過程，在現代舞的這件事情開始發生的時候，他很大程度的就涉及了殖民化的身體。跟大家舉個例子，for example 剛好是印尼的例子，1940 年代的時候，in 1940s ballet was firstly introduced to Indonesia by Dutch and then there was kind of a pioneering choreographer in Indonesia started to introduce and practice modern dance. His name is Sarado. And he went to New York to study dance. Sarado-, Sardono, sorry, Sardono yes thank you. And then his methodology is basically again Martha Graham. 然後 and then Indonesia started to have the notion and practice of modern dance.

在這個 pre-performance sharing 裡面，我只會跟你們講一點點的例子。譬如說，在二十世紀晚期的時候，disco culture, the European disco culture was started to introduce to Asian region. For example the disco culture entering Indonesia and it became this.

(播放影片) Poco-Poco。So 它 basically 就是左右搖動 as a line 這樣的一種 steps。但是很有趣的是，如果我的解讀，如果我的研究沒錯，Poco-poco it literally means “sexy”，so it is like “sexy-sexy”。So in the way, you can say that the idea of modern dance is also like a revolution of democracy. 性別的解放，或是身體的自由，所以你看到婦女跟男人可以一齊跳 Poco-poco。這是 disco 80 年代在印尼的時候開始，到現在人們還在跳。這個 Video clip 是三年前的。For example disco culture 它進到日本的時候，在 70 年代尾進到日本，在 80 年代開始變成一種東西叫 Para-para。然後在 90 年代的時候，Para-para 傳到了香港、中國、台灣。

(播放影片) Very vintage. This film 這個電影是 2001 年嘛。張柏芝 1999 年出道。有沒有發現 Poco-poco 跟 Para-para 之間維妙的相似。同樣的在日本，你會知道日本跟台灣就有這個 colonial 的關係嗎？1920 年的時候美國把一種東西介紹到日本，然後日本就拿了這個東西開始進行他們的帝國主義的身體訓練。

(播放影片) 知道是甚麼嗎？Radio exercise。台灣叫做「國民健康操」。Have you done this before in your childhood? 那個阿 Lock 有，在馬來西亞。你也有，Singapore 也有，Korea 也有，Japan 一定有，台灣 of course 有。It's very interesting。當這種身體的 homogenous，軍殖化的這個的一個 training 的過程。因為當初在美國的時候，它是一個 health insurance company 他們發明的，他們其實只是想要就是說，每天做這個很好啊。但是日本人他們把它變成了在殖民的帝國的擴張的時候的一種對人民身體的規訓跟軍殖化的訓練。到現在在台北，如果你去過 Sogo 百貨公司，我以前在 SOGO 百貨公司 part time job，當我以前還是，就是窮學生的時候，現在也是很窮。(笑) 每天 SOGO open their door like 10am and 9:30 所有的 staff members 都要在我們的店舖裡，然後開始做 Radio exercise。到現在在日本的工人，或者是不管是藍領工地的工人，或者是白領的上班族。每天早上還是會做 Radio exercise。Radio exercise 其實有傳到中國，毛澤東也把它拿來用了。現在我想邀請大家來體驗一下 Radio Exercise。If you haven't done that before, this is your chance. 好，然後我想同時歡迎我們的舞者林文中。他會來帶大家來做這個 Radio Exercise。好，包包可以放旁邊，我們就在這邊做。I'm not kidding. 所以坐在上面的觀眾你們可以下來。