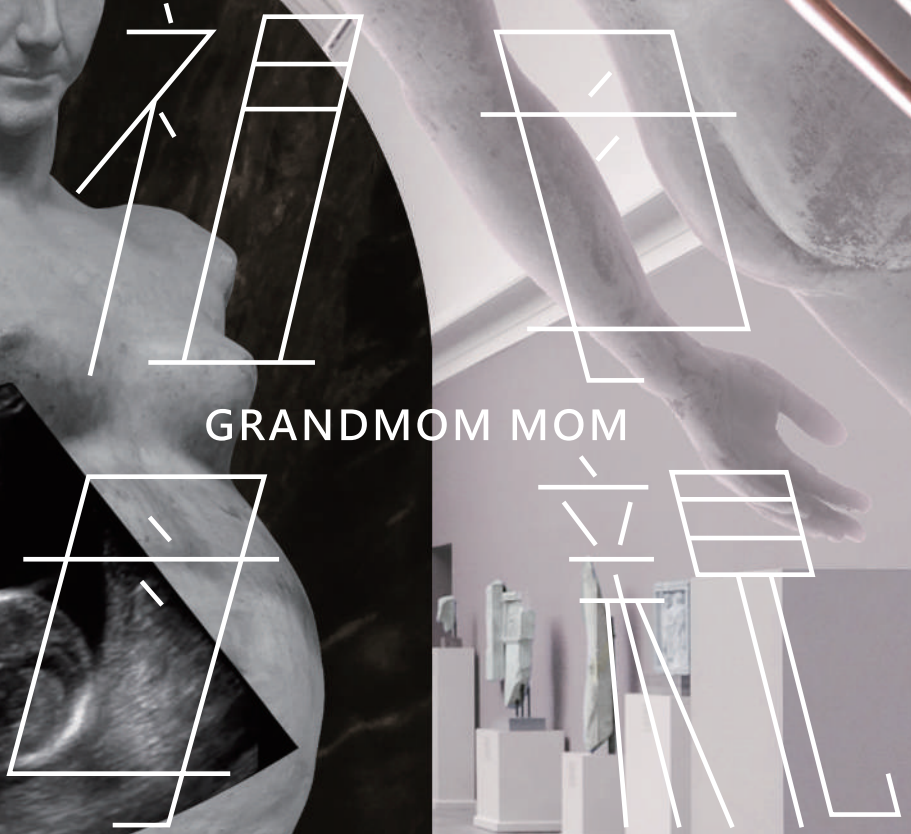
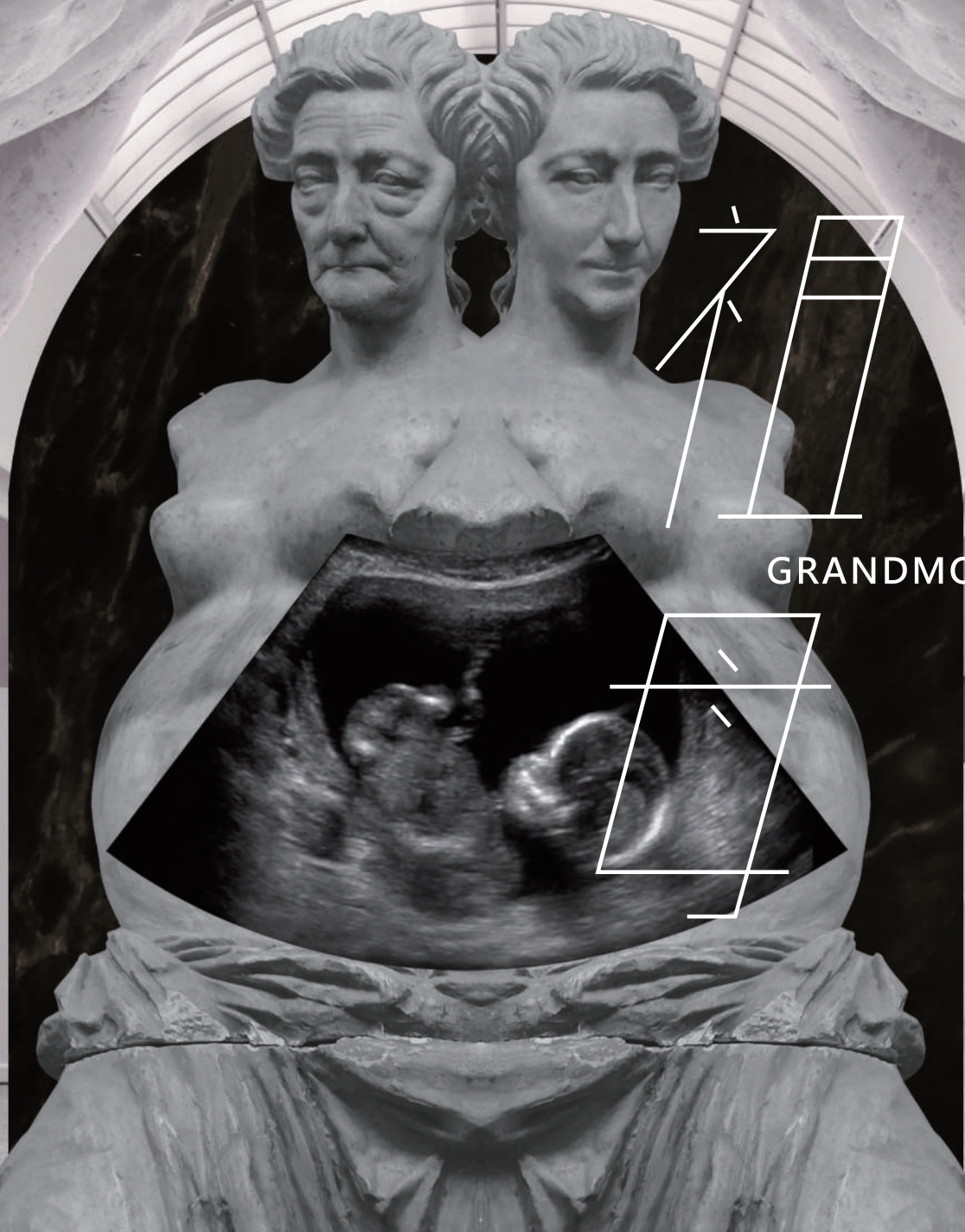

2021
9.11 - 9.12
鳳甲美術館
Hong-gah Museum

GRANDMOM MOM

GRANDMOM MOM

演員

吳冠德 吳真 李永承 杜家宏 范逸雯 許書華 許靈勻 郭秀鳳
 郭孟涵 陳石媽 黃素珍 溫蒂 劉淑華 樊小蕓 魏如翎
 (依姓名筆畫排序)

特殊道具 | 腦羞巴尼 啄物物造-美術道具工作室 **燈光師** | 梁敦學
燈光助理 | 陳陽 **攝影助理** | 蔡宸毅 **美術** | 蕭羊希
置景師 | 林怡萱 **置景助理** | 李政寬 張文伶 陳重佑 陳信廷 侯力瑄

收音 | 李育智 **道具** | 張文伶 李瑞謙 鄭伊茹
收音助理 | 張嘉倩 **隨行攝錄** | 劉士豪 **劇照師** | 蔡宗翰
場務 | 歐立偉 **場務助理** | 吳典陽 **化妝師** | 王律元
特殊化妝師 | 王律元 洪慧芬 郭欣儀 **特別感謝** | 陳威廷

[VR影片創作]

共同主辦: 文化部

贊助單位: Creative Industries Fund NL-AFK (Amsterdam Fund for the Arts)

此計劃受「109年科技藝術創作發展補助計畫補助」

[2021 鳳甲美術館未來情境展演]

協辦單位: 財團法人邱再興基金會、鳳甲美術館

贊助單位: 國藝會

[2021 祖母母親國際線上發表]

協辦單位: Waag Society、Next Nature Network

贊助單位: 台北市政府文化局、國藝會

[2020 荷蘭設計週發表]

贊助單位: 台北市政府文化局

祖母母親

2021 | 鳳甲美術館 9/11-9/12

超高齡產婦的代孕機構「國際樂齡孕養中心」, 簡稱IGPC (International Geriatric Pregnancy Center), 提供2050年的祖母與外祖母, 代替女兒或媳婦懷孕(孫)子的完整醫療服務。這是一個由藝術家顧廣毅虛構的, 時間點座落在30年後的概念原型。藝術家希望透過極端的未來想像, 探索生殖科技的發展, 以及可能衍生的倫理與社會議題, 同時, 挖掘家庭與血親之間拉扯的複雜情感。

然而, 2020年11月, 美國一名51歲的母親, 為不孕的30歲女兒與女婿代孕, 產下她的親孫女, 是超前本計畫30年的「祖母母親」。2021年3月, 英國《衛報》報導以色列科學家不只合成人工子宮, 還成功用它生產了近百隻的實驗鼠, 研究成果刊登在指標性期刊《自然》¹。彷彿預示著一種全功能性導向的人造子宮, 即將正式解放「生產就得有個女人懷孕」的鐵則。

據統計, 2018年臺灣每18位新生兒就有1位受助於生殖技術, 因此誕生的寶貴首度破萬, 共有10236位, 而尋求人工生殖技術服務的婦女平均年齡, 也從1998年的27歲, 在2018年創新高達到37.3歲²。女性年齡早已是國人與國家在生產之路上的一大挑戰。2021年5月, 美國情治單位CIA公布, 臺灣將是該年度全球生育率倒數第一的國家, 少子化的問題一夕間從適婚與適生男女的生涯規劃升級為「國安問題」。國家發展委員會官員則指出, 臺灣的低生育率與社會變遷、婚育價值觀改變有關。當種種有關生產的議題, 比「近在眼前的未來」都更靠近現在, 當未來超前部署了想像, 藝術還能帶給人們些什麼? 我們反覆自問。

在為期三年的過程中, 「祖母母親」不斷歷經新的參與者加入, 包括製作人、顧問醫師、VR導演、編劇、視覺指導、科學傳播研究員、專案經理到計劃構作等.....人員的增編橫跨數個領域, 原因是當藝術的內容越接近人性與倫理, 分科的知識就越顯片面, 然而, 創作團隊卻越確信, 必須編織一張更全面的網, 去承接住不分科的, 人的感受。這組在藝術與科學間穿梭的團隊, 固定的角色因而幾乎不存在, 每個參與者以自己的專長、經驗和感受, 長時間的和彼此持續創作。創作團隊試著白話再白話——但不一定是簡化——自己所知與所感, 為的是與其他人對話, 並互相嫁接, 將它視為「還原知識的過程」, 將已經被專業化至不同領域的知識與技術, 還原成能夠彼此交流的樣子, 也唯有如此, 藝術透過人的交往將知識重新收攏。這是藝術的過程中, 知識能夠被再生產的條件。這段還原與再生產的旅程, 帶我們回到人的位置, 並在計劃的最後, 以「祖母母親」的展演誠摯邀請你一同加入旅程。

GRANDMOM MOM

2021 | Hong-gah Museum 9/11-9/12

As an advanced maternal age surrogacy agency, the International Geriatric Pregnancy Center (IGPC) offers comprehensive medical services to help paternal and maternal grandmothers in 2050 bear (grand-) children on behalf of their daughters or daughters-in-law. This is a conceptual prototype conceived by artist Ku Kuang-Yi, set at a time 30 years into the future. Through this extreme imagined future, the artist hopes to explore the development of assisted reproductive technologies along with the possible ethical and social issues that may arise. At the same time, the project delves into the conflicting and complex feelings between family and blood relations.

And yet, in November 2020, a 51-year-old mother in the United States bore her biological granddaughter by serving as surrogate for her infertile daughter and son-in-law. She is a pioneering "grandmom mom" 30 years ahead of this project's time. In March 2021, the Guardian reported that Israeli scientists had not only developed an artificial womb, but had used it to successfully gestate nearly a hundred lab mice. Their research results were published in the prestigious academic journal Nature³. It seemed to almost foreshadow a type of fully function-oriented artificial wombs that will soon release humans from the ironclad rule of childbirth being impossible without a woman's pregnancy.

According to statistics, in 2018, one out of every 18 newborn children in Taiwan was conceived through assisted reproductive technologies. The number of babies born with assistance from these technologies was 10,236, having risen to over 10 thousand for the first time. The average age of women seeking such services increased from 27 in 1998 to a new height of 37.3 in 2018⁴. Women's age has long been a challenge in reproduction for citizens and nations. In May 2021, the U.S. intelligence service CIA announced a report estimating that Taiwan would have the lowest birth rate of all countries that year. Overnight, the issue of sub-replacement fertility involved more than plans in life for women and men of marriage or childbearing ages, and was elevated to a concern of national security. Officials from the National Development Council point out that Taiwan's low birthrate is related to social changes and the evolvement of people's values toward marriage and childrearing. The many issues of childbirth are coming closer to the present than any immediate futures. When the future has exceeded all imagination, what more can art bring to people? This is a question we ask ourselves repeatedly.

創作暨製作團隊

藝術家 Artists

顧廣毅

游文綺 (展演導演)

林龍吟 (VR導演)

創作團隊 Collaborative Team

美術指導 | 蕭羊希

服裝設計 | 田家瑋

跨學科研究團隊 Interdisciplinary Research Team

醫學顧問 | 陳鈺萍 楊育絜

科學傳播研究 | 鄭仔健

策劃團隊 Production Team

製作人 | 張芮慈

行政統籌 | 陳君婷

計畫構作 Dramaturgy

孫以臻

展演團隊 Performance Team

導演 | 游文綺

佈展團隊 | 也許藝術

影像後製 | 黃偉

展演動態紀錄 | 林郁盛

特別感謝 | NAXS CORP

演員 | 宋孟璇

多媒體規劃顧問 | 陳彥任

VR技術統籌 | 潘佑華

展務協力 | 陳君咏 陳冠宇 蕭鈺屏

展場設計 | 蕭羊希

聲音設計 | 劉文奇

展演平面紀錄 | 黃宏錡

未來情境設計團隊 Futuristic Scenario Planning Team

概念原型 | 顧廣毅

特殊道具 | 腦羞巴尼 啄物物造-美術道具工作室

美術指導 | 蕭羊希

未來園區3D建模 | 陳威廷

2D數位影像製作2D | 黃崑

VR拍攝團隊 VR Flim Team

導演 | 林龍吟

副導 | 游文綺

VR技術指導 | 吳柏泓

專案經理 | 陳君婷

調光師 | 林龍吟

聲音設計 | Vojtěch Zavadil

製片人 | 張芮慈

美術指導 | 蕭羊希

服裝設計 | 田家瑋

製片助理 | 徐乾智 黃昱豪

剪輯 | 吳柏泓 徐楠 蔡鴻民

編劇 | 游文綺

攝影指導 | 林龍吟

製片Line | 樊牧杰

楊育黎

Dr. YANG, Yu-Chieh (feat 未來醫師)

Medical Adviser 醫學顧問

在台大醫院完成婦產專科訓練後，曾在不孕症與生殖內分泌次專科領域研修。因緣際會，兩胎皆為居家水中生產。成為母親之後，離職陪伴孩子，學習以新的眼光與腳步面對身體、生命與世界。現為好孕工作室團隊醫師、順勢生產及教育改革工作者。

初次聽完情境設計，不免嘀咕：身體難道就這麼工具化、女性價值就這麼單薄、血脈傳承就非得放在生命排序的至高點、而母性就要這麼犧牲？

另一方面，對於孕育新生命的雀躍與渴望，是背景中理所當然的預設，但這當中並沒有胎兒的角色。不過，對於順勢生產的工作者來說，寶寶的聲音，更是我們特別要諦聽的環節。

原以為，作為此計劃的醫師顧問，只要提供足夠擬真的背景知識，讓藝術家得以創作發揮即可；但是，當我進入未來情境中的顧問醫師角色——與其說是演出，其實更像是自身過去的重現；隨著作品的發展，以AI醫師的角色上場時，一邊揣摩著情緒的使用劑量，一邊暗地裡震驚地發現：這當中竟有一分似曾相識的...自在!?

究竟，人在工具化之中，讓渡了什麼？

我們真的有意識地活著嗎？生命的源頭與意識的初始，在哪裡交會？古老的問題盤旋著。人們儘管在科技、藝術、法律、社會、與道德的邊界碰撞與拉扯吧，寶寶都看著呢...

鄭仔倜

CHENG, Yu-Chieh

Science Communicator 科學傳播研究

畢業於愛丁堡大學科學傳播與群眾參與研究所 (MSc Science Communication and Public Engagement)、倫敦大學學院醫學人文研究所 (MA Health Humanities)。專注於如何促進群眾參與科學議題討論的興趣和可及性。目前主要聚焦於醫學科學、健保政策與高齡化社會衍伸而致的健康問題。

科學傳播是一門同時包含實務與研究的領域，科學傳播家總要不停探索、變化、融合各種媒介，試圖找出更適合的方法去引起觀眾對眼前科學知識的興趣與認識（涉略的主題廣泛：從水的三態變化到黑洞背後是否有光！），同時反覆回頭紀錄研究該方法的成效，以尋找最適合的知識傳遞流程。

這是我第一次將藝術視為科學傳播的一種方式進行研究，我覺得科學和藝術兩者對於知識體的理解很不一樣，科學的出發點通常是假設「那邊有個答案」，然後要去驗證或證明答案是否存在；而藝術往往認定「那邊沒有答案」，所有的過程都是新發現。差異如此巨大的兩個領域，真的有機會互相融合產生出新的知識傳遞與生產系統嗎？在「祖母母親」這個未來生殖情境的跨領域展演中，觀眾是否從中收穫新的觀念？現有觀念是否受到衝擊？比起傳統的科學教育場域，是否更有意願自發地關注未來生殖議題？畢竟教科書、科學雜誌和哲學書上的辯論偶爾太過逼人，當科學想借衣藝術引人注目、嚴謹的論述讓位給觀眾自行體驗探索，我們可以前進多少？是非常令人期待的事。

In this three-year process, Grandmom Mom has been continuously joined by new participants, including our producer, medical consultant, VR director, playwright, visual art advisor, science communication researcher, project manager, project dramaturg, etc. The expansion of staff occurred across several disciplines, because the closer to humanity and ethics artistic contents become, the more fragmentary a single branch of knowledge appears to be. And yet we become ever more certain that we must weave a more comprehensive web to sustain human feelings, which cannot be divided across disciplines. This production team traverses art and science, and fixed roles in it are almost non-existent. Every participant contributes their personal expertise, experience, and feelings to continue co-creating with one another over time. We try to use plainer and even plainer—though not necessarily simplified—words to describe what we understand and how we feel, so as to converse with others and graft our ideas together. We see this as a process of restoring knowledge, returning specialized knowledge and technologies of different disciplines back to a state in which interaction among them is still possible. Only in this way can art bring knowledge back together through interpersonal association. This is the condition to enable reproduction of knowledge in the process of art. This journey of restoration and reproduction leads us back to the position of humans. At the final stage of the project, we cordially invite you to join us on this journey, starting with the presentation of Grandmom Mom.

¹ Aguilera-Castrejon, A., Oldak, B., Shani, T. et al. Ex utero mouse embryogenesis from pre-gastrulation to late organogenesis. Nature 593, 119–124 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03416-3>

² 參考中華民國衛生福利部國民健康署107年人工生殖施行結果分析報告

³ Aguilera-Castrejon, A., Oldak, B., Shani, T. et al. Ex utero mouse embryogenesis from pre-gastrulation to late organogenesis. Nature 593, 119–124 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03416-3>

⁴ Health Promotion Administration, Ministry of Health and Welfare. 2018 Summary Report of Assisted Reproductive Technology in Taiwan.

展覽裝置文字及數據引用資料來源：

1. 國家發展委員會
2. 《森林秘境》，David George Haskell，出版社：商周出版。

跨域共創筆記

顧廣毅

KU, Kuang-Yi

《祖母母親》延續了我過往「藝術與科學合作」的創作脈絡，但這次是第一次嘗試與電影導演、劇場導演、科學傳播研究者等等不同專業背景的人共同合作，跨學科的創作與研究是這個計畫的關鍵環節，也是最具挑戰性的部分。同時合作的婦產科醫師在這個計畫中，從一開始顧問的角色演化成演員以及故事的共同創造者，有機地生長出與創作者們共同協作的默契，也成為了此計畫的重要成果之一！

在這個來自各個不同領域的團隊中，大家彼此互相學習並共同創造《祖母母親》的未來敘事。我們希望在這個推測的虛構情境中，引導觀眾反思這個極端的醫學應用背後隱藏的各種倫理爭議與社會問題。除了醫學本身延伸出的文化問題之外，也希望挖掘親子之間的矛盾情感與糾葛。對我而言，《祖母母親》是一個促成對話以及讓人提出問題的平台，不只回應這個當代重要的生殖議題，同時也實驗藝術與科學協作的新的可能性。

游文綺

YU, Wen-Chi

Project Director 展演導演

畢業於美國密蘇里大學戲劇研究所，現為漂鳥演劇社藝術總監。這幾年在戲劇創作與戲劇教育、跨域藝術和文史田野調查之間耕耘，保持歸零的彈性，相信創作源自於生活，信仰善意與交流。

科學等同精準、解疑、除錯；藝術則包涵多面、編融異質。科學為回答而在，藝術因詢問而生，這次的祖母母親計畫要談的生產，恰是落在兩者交界。身體是精緻又神秘的藝術品，生產就像在藝術品內再造一個藝術品，醫療科技又為身體開了一扇門。

祖母母親這個生產計畫，解放子宮、開放延伸了女體自主權，但或許有人也會認為在這開放中，母性和女體同時也因這生產宣告而曖昧地喪失主體性。這之間的擺盪，正是整個計畫意識裡最微妙之處。整個展演就是在確保這個擺盪被參與者感知。而參與者中最重要的一位，或許就是那位從未現身、將被生出的嬰孩吧？這多像一個哲學命題，追問著存在與誕生的意義。

林龍吟

LIM, Lungyin

VR Director VR導演

畢業於政治大學外交學系、捷克布拉格影視學院(FAMU)電影導演碩士。

2017年成立大島影像，首部電影長片《蚬豐村》獲國內外數獎肯定，亦致力國際新聞攝影專題製作。

祖母母親採用VR沉浸式體驗，對我們來說都是全新的嘗試。原初構想表現方式時，因廣毅提出的概念既前衛又具思辨性，於是希望能用新的形式，將觀眾直接放入我們假想的場域裡，親身去體驗裡頭的衝突與難題，所以有了這樣的展演形式。

VR創作對故事構想和執行帶來新的挑戰，觀眾晉升為故事的參與者，而相較電影等傳統媒材，作者不再擁有主控，得退後一步，以建構環境的角度，引領觀者進入故事。此次團隊成員來自各路不同創作領域，也讓作品成形的過程有了更多撞擊。

蕭羊希

HSIAO, Yang-hsi

Production Designer 美術指導

臺灣視覺設計師，生於核四廠旁、貢寮，深受蛋洗核電黑道場面影響，水域保護區居民第四代。作品跨足設計與藝術領域之間，曾獲文化局「藝術新秀」獎發表《大隱翹山》個展，2017年成立隱山設計(yanghsi.org)。

金屬裝置刺穿柔軟而年邁的母體，深入其內在讀取冷硬數據，《祖母母親》是歷經尖銳與不適才能被持續反思的作品。

整體視覺設計作為創作者的思想疊合，建立兼容並蓄的虛實幻境，科技模擬出全然的照護與體貼，無塵無菌卻也摻入絕對的監控與暴力，目的在於創造出詩意的謎團，讓觀者從中自由拆解其路徑。真實與幻象、未來與過去、機械肉身、支持對立在此相依共存並暫時休戰。

田家璋

TIEN, Chia-Wei

Costume Designer 服裝設計

現旅居臺灣與荷蘭兩地，倫敦藝術大學女裝設計碩士，專注於將抽象概念落實於服裝構成的實驗性美學。曾受邀參與跨領域藝術計畫並於各藝術節及展館展出，包含2020台灣美術雙年展及2019 C-LAB年度大展。

為建構護理中心的架空視覺，將護理人員制服及宗教背景中的護理師形象拆解重組，並在護理師後背的摺空處附上女性內衣鉤扣，呼應《祖母母親》探討女性的主題。孕母的服裝上選擇以帶有青春氣息的無袖連身洋裝為基本架構，彰顯祖母作為代理孕母的身份與生理年齡的張力。在裙身依功能加上可抽繩開合的設計以便孕肚檢測。同時在顏色與布料的運用上營造護理師與機構的一致性與對比孕母的醫病關係，一剛一柔，一方主控，一方接受。