

共想吧
THINK BAR

圖書室錄音 The Library Tapes

鬼丘鬼鏟 Ghost Mountain Ghost Shovel
陳藝堂 Etang Chen
馬可斯·盧騰思 Marcos Lutyens

2020.

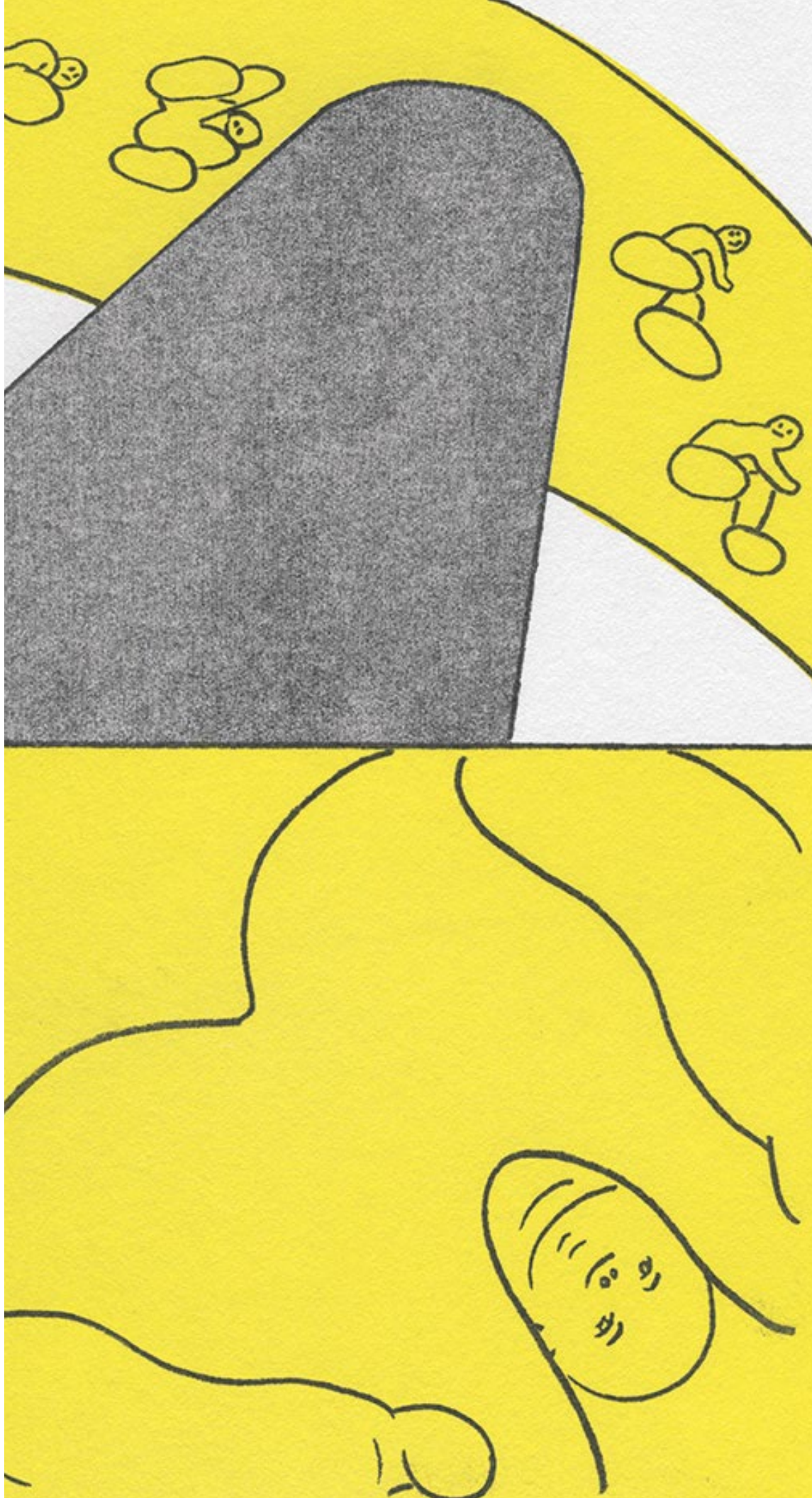
9/12^{Sat} 13:00 17:00 20:00

9/13^{Sun} 13:00 17:00 20:00

空總臺灣當代文化實驗場
臺灣聲響實驗室

Taiwan Contemporary Culture Lab (C-LAB),
Taiwan Sound Lab

三年創作概念

《圖書室錄音》(The Library Tapes) 與去年發表於臺北藝術節共想吧的《VX》作品，都為三年計畫《不知邊際、不知所謂事件》(The Landless Events, 2021) 的階段性發表。在上一階段，鬼丘鬼鏟於紐約拍攝結合行動草稿、社會關係實驗的錄像作品《N》，並與音樂家清水宏一 (Koichi Shimizu)、連恩·摩根 (Liam Morgan)、視覺藝術家馬可斯·盧騰斯 (Marcos Lutyens) 拆解美術館會議室結構，創造體現機構暴力的表演裝置；而今年我們繼續發展自動紀錄片 (auto-documentary)、自動電影 (auto-cinema) 的手法，於墨西哥拍攝《Buenos dias mujeres》，並與攝影師陳藝堂、電子音樂家羅皓博、與馬可斯·盧騰斯合作，嘗試建構催眠電影空間，讓觀者在近乎恍惚的狀態下，幻想集體的邊際、幻想消失。我們從最小單位的惡行，走向開闊、廣泛，但是令人感到猶豫的狀態。此為期三年的計畫，將於明年正式發表，並期望繼續朝大規模現場藝術、擴延電影與集體心理狀態實驗的方向遷徙。

睡眠草稿

肥胖的男子躺在銀色轎車頂部棉被上睡覺；紅色的毯子、棉被，許多紙盒飲料。車子停在不知名開闊場景。可能有樹、或沒有，可能有海、或沒有。可能有通往不知名處的車道。下午。原本居住於像是魔窟一般，堆滿雜物毫無可能移動的陰鬱住宅的男子，遺留下約四、五十瓶紙盒包裝飲料，被遷徙到了我們佈置的場景。他和我們一起坐在車內。

我們在尋找另一個可靠的對象。不管是脂肪量、身高、骨架，都適合畫面的構想，沒有太多肌肉。開闊的海面，邊緣有著細長的步道。他背對著鏡頭，穿著運動褲、不顯眼的上衣，雙手交於背後，手掌張開，在腰際處比著暗號。我們曾經在另一張照片看過類似暗號。

網路上一系列關於青少年監禁的照片，配有錄音，我寫了信件聯繫，無回音。社區裡有少數幾個人為初出監禁的少年提供服務；其中一種，稱作模擬面試，參與者做擬面試職員，運作真實世界如何評判單人飛行。如同盲人陪跑者，以短繩為引，收光為奔跑步距。少年監禁者背對視線，灰白上衣，灰黑長褲，雙手銬起，掌中比著暗號。

我和離開的男子談天，一起觀看在旅館拍攝的影片。兩黑人青年在法拉盛的約翰旅館碰面。他們按照草稿，清光床鋪上的玉米麵包、豆子罐頭與礦泉水。一青年在廁所擦拭身體，露出全身肌肉，另一人在窗前往外眺望。約翰旅館正在整修，我以拍攝照片為理由，租借兩晚，並與旅館經理確認電水器、時鐘與學校廣播器。原本期望透過廣播器播放七〇年代製作的閃電與雷雨的自然錄音帶，但因為心裡出現害羞的感覺，因此放棄。兩人在房內摔角，摔角一陣，自動結束，依照筆記進行下一段落。螢光筆記本一人一本，兩人戴著我和愛倫的卡西歐計算機手錶。

黑色的。男子戴著傷病患專用的軟性頭盔。我曾經在一大禮堂觀看上百名重殘兒童享用牛排的宴會，口水、鐵盤與灰色牛排。現場並不吵鬧，因為能夠清楚說話的不多，沒有見到交談。以陣列式排放的會議桌約二十排，也許三十排，人群中只有一名成員帶著軟性頭盔。頭盔的漆料擦駁，但仍然帶有某種粉灰色，以及紅色線條。他皮膚發白，透出淤青般的色澤。眼神不在人間。

離開的男子分析鏡頭。兩人互搏，可以單手相握，以監視機器為軸心，另一手搏鬥。男子在病社負責操作疾病資料相關登錄、螢幕監控、書寫報告、移送、急救。急救務先按斷肋骨，進而接近心臟；儀器簡單，記錄操作者的點數繁複，救活救死，可斷裂或延遲離開的時日。自監控螢幕長時間往返觀望，單人監禁者時常延展出表演系統，或說在他人觀看下別有意義的動作。男子提起腫脹、變形、失去智能與功能的身體，但唯有噬殺尊親父母者的眼神，難以遺忘。此人在男子的故事出現三次，第一次是報到，第二次是徹夜恍神，望向他方，第三次出現在地板，於夜晚默默以數百條橡皮筋套頸而亡。

我們在中正區咖啡廳試鏡，原本預定的睡眠座位已經改裝，窗簾拆除。幾內亞男子開車前來，我們在短巷裡，他對著天空唱了一段家鄉流行歌曲，向天空比試暗號。全身濕透的男子倒在地上，沿路沒有水漬，另一人在數步之遙處觀看，放船斜坡道沒入水面。一張照片應有的物質移動至另一照片，沒有進入水面的人全身濕透，原遺留物件在下一畫面被使用，眨眼的瞬間進入另一個區域。我在一堂剪接課學會了如此邏輯，在眨眼的瞬間穿越他人，出現在夢的中間點。

我們在保齡球館試鏡，旋轉樓梯、塑膠座椅、柱子上黏著大片錫箔紙、每週球隊得分看板。得從另一櫃檯付錢，取得收據，走到飲料玻璃櫃前換取冰食。我們決定一人站在浮萍池塘內、手持裁切為更小尺寸的護照。兩人赤裸上身，下身著黑色長泳褲濕透，上半身乾燥，一男子腹上有馬克筆標示的擊打點記號，另一人手上拿筆。一女子伏在汽車後座，背上載運烏龜。車子靜止，兩者，可往他處。

秘密室

觀眾進入箱型的表演，表演成為此空間的懸浮物體；深澀的廠房、美術館會談室、圖書室、演講廳。空間，手段的隱喻，組織的透明深邃，像是無可破解的心臟。有些表演，表演者同時為參訪者，參訪事件，並被錄影；而我，坐在法拉盛吃點心，豆漿、湯包，目睹參訪者離去；另一個我，坐在半完成改造的獨立藝術機構的房內，等待墨西哥攝影師完成鑑定。男子，蹲在房間上方懸掛在空中的閣樓窺伺；男子，全裸著啜飲飲料離去；男子，在遮蔽物飄移中，攻擊某物，並留下標誌性記號；男子，看向參訪鏡頭的觀眾。

伊莉莎白·賈西亞（Elizabeth Garcia）在清晨離開家門，前往墨西哥華雷茲城¹（Ciudad Juárez）的保稅加工廠（Maquiladora）。她穿著綠色牛仔褲與白色上衣，上衣寫著「加州」。她再也沒有回來。接下來的幾天裡，她的家人接到數通電話。當她們接起電話時，那頭傳來：「Bidi-Bidi-Bom-Bom²。」

---

1 一九六〇年代，墨西哥聯邦政府創造國家邊境工業化計畫，運用外國資本快速成立保稅加工廠區域，此類工廠提供大量廉價勞力，並頻繁違反人權，進行徹底剝削，直至一九九五年，華雷茲城每日移入三百名新到客，全城則維持二十五萬名流動、短暫的住客。塞爾吉奧·岡薩雷斯·羅德里奎（Sergio González Rodríguez）的《女性殺害機器》（The Femicide Machine）如此描述，「邊境，或稱策略衝突之區域，因其集體遷徙的特性，成為多孔（porous）、柔軟（ductile）、可運載（vehicular）與流動之地。」而橋、城牆與垃圾堆則成為華雷茲城存在的象徵。邊境之橋運送勞動力、槍枝與毒品；城牆暗指政府貪腐、有罪無罰（impunity）與基礎設施的失敗；而垃圾堆則成為在尚無日光狀態下穿越龐大工廠地帶而遭殺害的女性之最後現身地點。女性殺害一詞與華雷茲城密不可分；美國、墨西哥雙邊利益與非法黑道活動，成為捲動女性殺害的推手。

2 據信，電話來自殺害者，而電話內傳來的則是墨西哥著名流行歌手賽琳娜（Selena）的名曲。一九九五年三月三十一日，賽琳娜遭殺害，年僅二十三歲。

沒有屍體，就沒有犯罪；沒有空間，惡行無法降落；沒有表演，降落的惡行無法擴充殘響。大量的遺體，甚至刻意與錯誤的證件一同出現，刻畫別緻的遊戲感。表演性，成為暴力空間的懸浮物體，無法定義的人性。房間裡，有許多線條，每一條，都可以成為新的精神軌跡。線條得以重組，華雷茲城可以組裝為遠勝於北美任何城市的最大工業劃用不動產聚集區域；花園、流水、泥土幻化的造景，可以成為將人類活動分門別類的閘口，我們在不同的視角裡，成為略為突起的曲線、圓弧或是方正噴泉。

我們在黑話機構與吉娜·亞里茲珮（Gina Arizpe）相遇，會面前，我在路易斯·巴拉岡（Luis Barragan）的住宅附近迷路許久；他說，巨大的窗戶下，還需要方形小洞，以免房間中風；在領導員說完，高起的廊道，唯一只有巴拉岡得以使用，五分鐘後，我就意外地從廊道離開。吉娜描繪華雷茲城的每間廠房旁，都有一大片棉花田，用來提供原料。而那些讓人在四、五點時穿越棉花田的道路，成為北美貿易協議、戰爭機器、犯罪機器與原料，同時降落的祈禱點。吉娜正在搜集路上隨處可見的招貼，「女性、十六歲以上，無經驗可」。她搜集了上百張，並且前往沒有任何辦公感的小房間報到，男子勉強地建議她下次再來。她大笑說，「如果我沒有回來，請報警。」如此的行動感，讓我留下印象；好比，她在畫廊以棉花織布，直至畫廊的玻璃窗再也不見身影。的確，這是在國會、政黨與軍隊心中，已失蹤的城市。

我和貝絲隔天在灰橘色的廢棄住宅群裡，找到一間房，為二十名警衛試鏡。我的樣子介於乖巧、有禮、聰明與傻氣之間，直挺挺地微笑站在大家面前，像是坦率樂觀的替代役成員，也像是奇怪的導演。每個人都與我用力地握手，站在遺棄的恐龍海報前拍照。打字員的鄰居，一名保全公司老闆，熱情地說會為我們招募公司裡的上百名男性。雖然如此，打字員也總是謹慎地準備墨西哥烈酒前去送禮，每當這種時候，我更會像是沒有什麼解決問題能力地坐在機構裡面。男性保全，成為我們最好的畫面。

打字員說，週日的巷口，會有一家人表演吞火、拋接物品，全身銀色。我想像其中一個場景，是魔術家庭的凝視，父親在鏡頭前方噴火，鍛鍊營生。我們討論數次，

如何與他們攀談。貝絲與打字員，非常確信此地的界線。我們住在圍牆之內。唯一的墨西哥人貝絲負責交涉。數週後，父親勞爾（Raúl）轉告，媽媽認為，讓小孩進入房子太危險。「另一個女孩正是如此，沒有回來表演。」

每一個空間都給予它的成員時間和興趣，提供了他們一個世界。簡言之，每個空間都有涵蓋一切的傾向。它們經常具有實體的阻絕物，像是深鎖的大門、高牆、電柵、崖壁、水流、森林甚至是荒野³。房子一詞，可能帶來多面想像。人類的遺體，可能與錯誤的證件出現，但是大費心力造假空間功能的例子，似乎少見。透過玻璃窗觀望一事件、地板連接按鈕並足以瞬間開啓、牆上有可纏繞繩子，並且承受高強力道的鐵環；無法停止的日照感；維持流動感，並且讓進入者可快速選擇單一區域，進行交涉事項；讓少數受選擇對象得以同時間面對廣大對象，並闡釋意見；具有雙向高起的柵欄舞台，權威對象與受處置者進行交流詰辯；穿越身份一致者的寬闊區塊，並進入所隸屬科別之封閉區域，進行活動；身份一致者進入等同面積的區域，將身體平坦放置。

---

3 此段引自社會學家厄文·高夫曼（Erving Goffman）之《精神病院：論精神病患與其他被收容者的社會處境》（*Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*），但將其句中的「全控機構」改為「空間」。

鬼丘鬼鏟

鬼丘鬼鏟以暫時性情境建構（constructed ephemeral situations）為現場藝術作品的主要手段，觀眾進入以行動草稿、裝置、聲響、催眠感語術、複數結構與場景調度共同組成的現場表演系統。目前鬼丘鬼鏟作品以都市暴力、全球政治動亂、奇異的身體記憶、難以歸類的歷史重演，以及觀眾參與的複雜集體心理狀態與詮釋為主要研究範圍；其長期合作對象來自視覺藝術、表演藝術、實驗聲響與行動主義領域，以場域呼應（site-responsive）的作品形成關於夢的對話與抵抗。

藝術家介紹

李奧森 / 臺灣

畢業於紐約州立大學媒體研究電影製作系，為鬼丘鬼鏟藝術團體導演。鬼丘鬼鏟以《近古代臨摹》入選臺北美術獎（2019）、《立黑吞浪者》獲得台新視覺藝術獎（2017）並獲澳洲表演空間（Performance Space）、紐約亞洲文化協會（Asian Cultural Council）獎助；鬼丘鬼鏟陸續於墨西哥黑話機構（Vernacular Institute）、日本城崎國際藝術村（Kinosaki International Art Center）、泰國希拉帕空藝術大學（Silapakorn University）、雪梨現場藝術節（Live Artworks Festival）駐村。作品展於國立臺灣美術館、巴黎柏林論壇影像節（Reconstres Internationale Paris/Berlin 2019/2020）、鳳甲美術館、柏林行為藝術月等。近年由台北當代藝術中心支持出版筆記與訪談《夢的急行》與《無名行旅者》。

陳藝堂 / 臺灣

1983年生，臺灣人，生活工作於臺北。在三十歲前離開獸醫工作成為一位攝影工作者，除了自由接案的委託工作外，也進行一些個人計畫的主題拍攝。視線與臺北的地下文化場景和日常生活中廣泛的細節觀察密不可分，逐漸形塑出個人的獨特風格。

馬可斯·盧騰思 (Marcos Lutyens) / 美國

盧騰思的實踐主要研究意識狀態，以介入參與者如何體現藝術經驗。他在參與者的腦海中建構龐大規模與特性的展覽。他的調查包含意識研究並與社會團體合作，如第三性慕吉 (Muxhe)、雷爾運動 (Raeilians)、通感 (synaesthetes)、邊境移民、太空工程與意識建築師，共同探索無意識狀態如何在不同文化與背景下運作。目前他將意識研究計畫拓展至外在環境，並包含步行人流、社交媒體對話、空氣品質差異、生物交流等互動。他廣泛展於美術館、畫廊與雙年展；包括紐約古根漢美術館 (2017)、紐約軍械庫展覽館 (2017)、比利時伯格斯基基金會 (2017)、第五十七屆與五十五屆威尼斯雙年展 (2017/2013)、利物浦雙年展 (2016)、伊斯坦堡雙年展 (2015)、卡塞爾文件展 (2012)、龐畢度中心 (2014/2010)。近年 (2018) 展覽與表演包括西雅圖弗萊伊美術館、西班牙米羅基金會、第三十三屆聖保羅雙年展等。

製作團隊

製作		鬼丘鬼鏟
概念		李奧森
文本共同撰寫、催眠引導		馬可斯·盧騰思、李奧森
攝影		陳藝堂
聲音		羅皓博
圖		倪和孜
製作人		黃雯
技術統籌		黃昶智
執行製作		何欣宜
研究顧問		陳虹穎
共同製作		臺灣當代文化實驗場
協力單位		C-LAB 臺灣聲響實驗室

攝影系列

概念

| 李奧森、陳藝堂

表演者

| 冉晴云、葛緯詩、朱泓銘

陳宇威、姜虹竹、羅皓博

音地大帝

特別感謝

| 羅皓耘

《Buenos días mujeres》

Production Vernacular Institute

Producer Jo Ying Peng

Director Val Lee

Photography Yollotl Alvarado

Project Manager Elizabeth Calzado

Sound Erick Ruíz

Camera Assistant Hugo Sandoval

Characters

Mónica Nepote

Alberto Perera

Performers

Mauricio Carranza

Víctor Hugo García Camacho

Israel González Arreola

Marco Antonio González Nava

Carlos Eduardo Hernández Cedano

Abraham Hurtado Hernández

Uriel López Romero

José Gerardo López Sánchez

Juan José Luna Alvarado

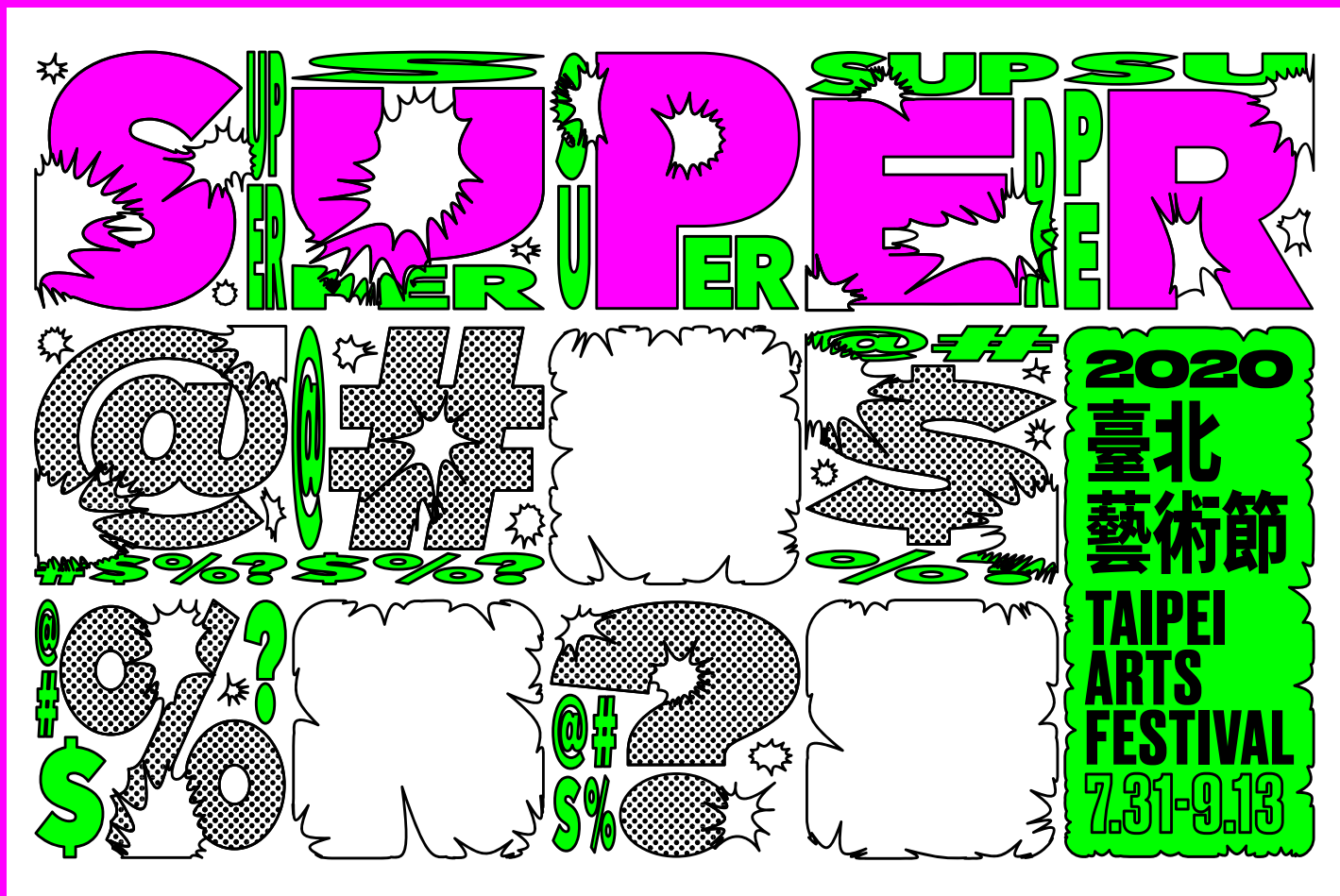
Iván Martínez Montes de Oca
Francisco Martínez Uribe
José Luis Mellado Zamarripa
Adrián Robert Gutiérrez
Moisés Segura Ramírez
Manuel Rogelio Soriano García
Gregorio Vara Hernández
Saúl Mandujano Jurado

Special Thanks

Mauro Giaconi
Saúl Mandujano Jurado & Family
Vera Ramírez
Noé Adolfo Riande Juárez & Hush
Germán Rosales
Jesús Quijada
Estudio Tacubaya

《N》

Production Ghost Mountain Ghost Shovel
Producer/Director Val Lee
Photography Paul Shih
Performers Tajee Harrison /Vinson Fraley
Hypnosis Induction Marcos Luytens
Special Thanks Aaron Thompson

臺北藝術節特別感謝各界合作伙伴給予的支持和協助。

Special Thanks to

主辦單位保留節目內容異動之權利。若有任何異動，將在臺北藝術節網站公告。所有照片均由演出單位授權使用。

The organizer reserves the right to make changes to the event program. Changes will be announced on the Festival website. All photos are authorized by the artists.

www.artsfestival.taipei

臺北藝術節 Taipei Arts Festival