

“在黑暗中看的更清楚”
/SEEING CLEARLY IN DARKNESS

2012第九届上海双年展“重新发电”
/REACTIVATION
THE 2012 9TH SHANGHAI BIENNALE

2012.10.02 — 2013.3.31

黑匣子 临界 实验室

/BLACK
BOX
LAB

2012-2013

BLACK- BOX- LAB

/黑匣子临界实验室

“在黑暗中看的更清楚”

/SEEING CLEARLY IN DARKNESS

第九届上海双年展 “重新发电”

2012-2013

/REACTIVATION

9TH SHANGHAI BIENNALE

从直观的角度描述，《在黑暗中看得更清楚》黑匣子——临界实验室在展览期间的呈现方式分为两个部分：黑匣子现场+信息交互展示区。这两个区域的位置和间隔距离视现场的情形而定。

1、黑匣子部分：

这个区域是一个长12米、高3米、宽2.4米的集装箱改建的临界实验室，“临界”是从英文“liminal”的意译而来，在这里是指“生活常态和艺术表现的界线”。实验室内部是没有视觉的，拒绝光线的理由是让我们开启除视觉以外的“感觉系统”来感悟，包括经验系统。

在展期内，黑匣子每天有新的行为参与者与观众之间交互的“活剧”演绎，每天有实时交互、信息反馈，实时存入黑匣子历史档案库，形成完整的文献资料。“活剧”的来源是，通过征集、选择社会各个层面人士的行为方案，计划在9月组成“节目预告单”，类似“排片表”，在这里会将“表演者”的身份信息、行为方案、表演时间等信息列出，在展期内如期实施。观众可随意进入实验室现场参与、互动，注入“活”的元素。“活剧”征集聚焦在不同领域的社会个体，从自身对生存环境的认知出发，给出对“情景”的自我解读，由此作为起点，在“黑”中发酵，结合观众的介入，产生能量。

2、信息交互展示区部分：

信息交互展示区的内容有两类：A、黑匣子中正在发生的（现场不可见的）情景，这部分信息通过局域网传输。B、黑匣子中正在发生的信息在互联网上的信息，其中包含交互的内容，比如：微博信息等。观众也可现场实时参与。这部分的展示方式是通过装置不同的信息屏幕方式呈现。设想在馆内的休闲区内，如咖啡吧等休闲区。这部分的作用是将“黑”中的能量通过网络的“管道”进入公众视域再次“烹调”，重组来源于现实境遇中不同个体的能量信息。

Black Box——A Liminal Lab includes two sections: the black box itself (below as the box) and the display area of the information about what's happening inside the box. The distance and how separate these two sections will be depend on the on the spot situation.

1. The Black Box

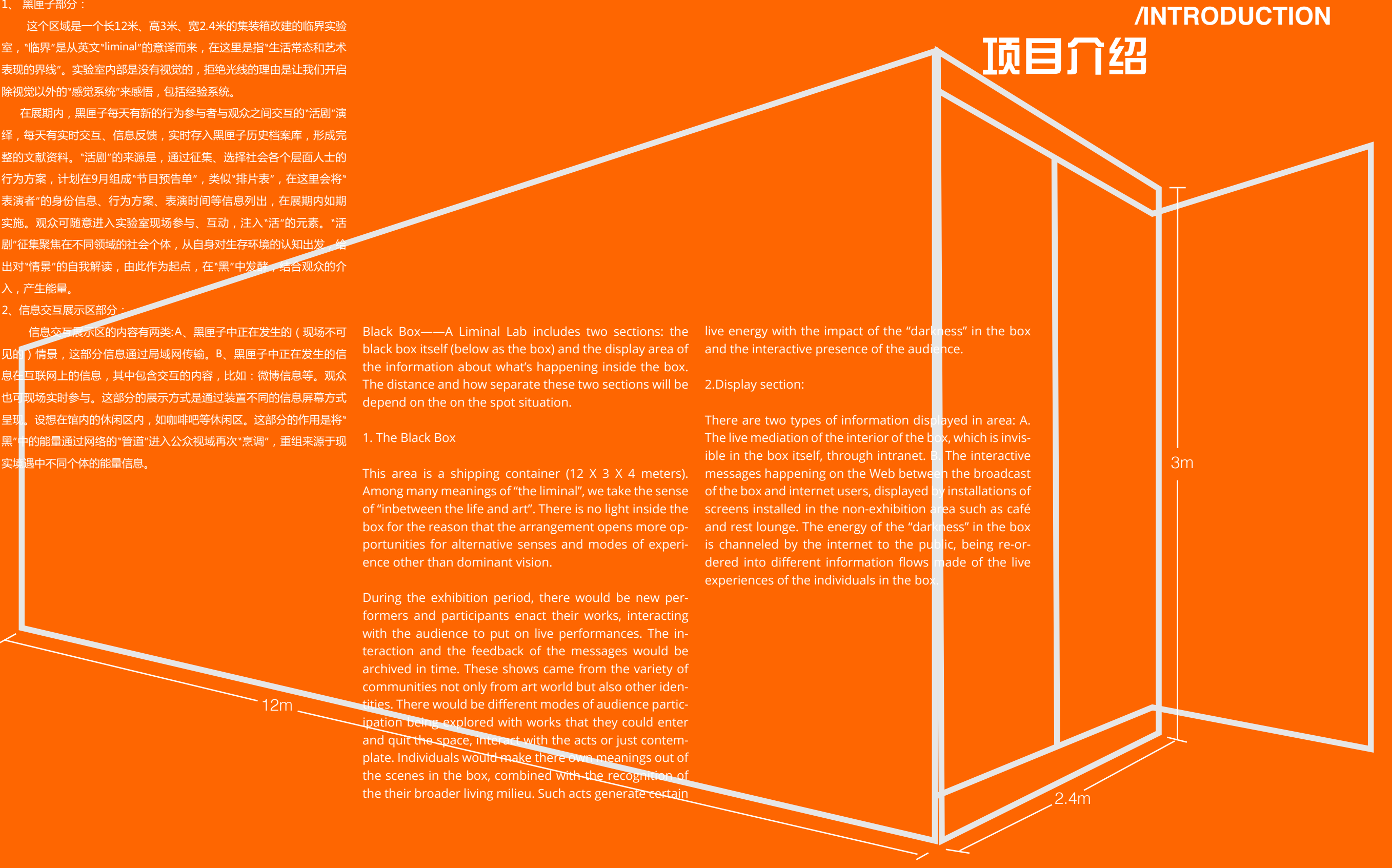
This area is a shipping container (12 X 3 X 4 meters). Among many meanings of “the liminal”, we take the sense of “inbetween the life and art”. There is no light inside the box for the reason that the arrangement opens more opportunities for alternative senses and modes of experience other than dominant vision.

During the exhibition period, there would be new performers and participants enact their works, interacting with the audience to put on live performances. The interaction and the feedback of the messages would be archived in time. These shows came from the variety of communities not only from art world but also other identities. There would be different modes of audience participation being explored with works that they could enter and quit the space, interact with the acts or just contemplate. Individuals would make their own meanings out of the scenes in the box, combined with the recognition of their broader living milieu. Such acts generate certain

live energy with the impact of the “darkness” in the box and the interactive presence of the audience.

2. Display section:

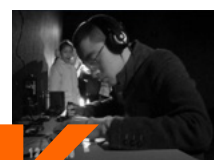
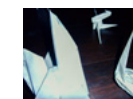
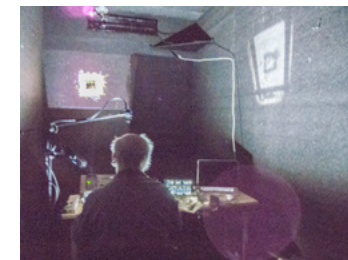
There are two types of information displayed in area: A. The live mediation of the interior of the box, which is invisible in the box itself, through intranet. B. The interactive messages happening on the Web between the broadcast of the box and internet users, displayed by installations of screens installed in the non-exhibition area such as café and rest lounge. The energy of the “darkness” in the box is channeled by the internet to the public, being re-ordered into different information flows made of the live experiences of the individuals in the box.

BLACK- BOXLAB

网络直播

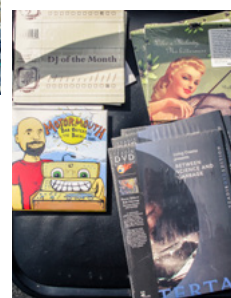
ON LIVE

BLACK- BOXLAB

/黑匣子临界实验室

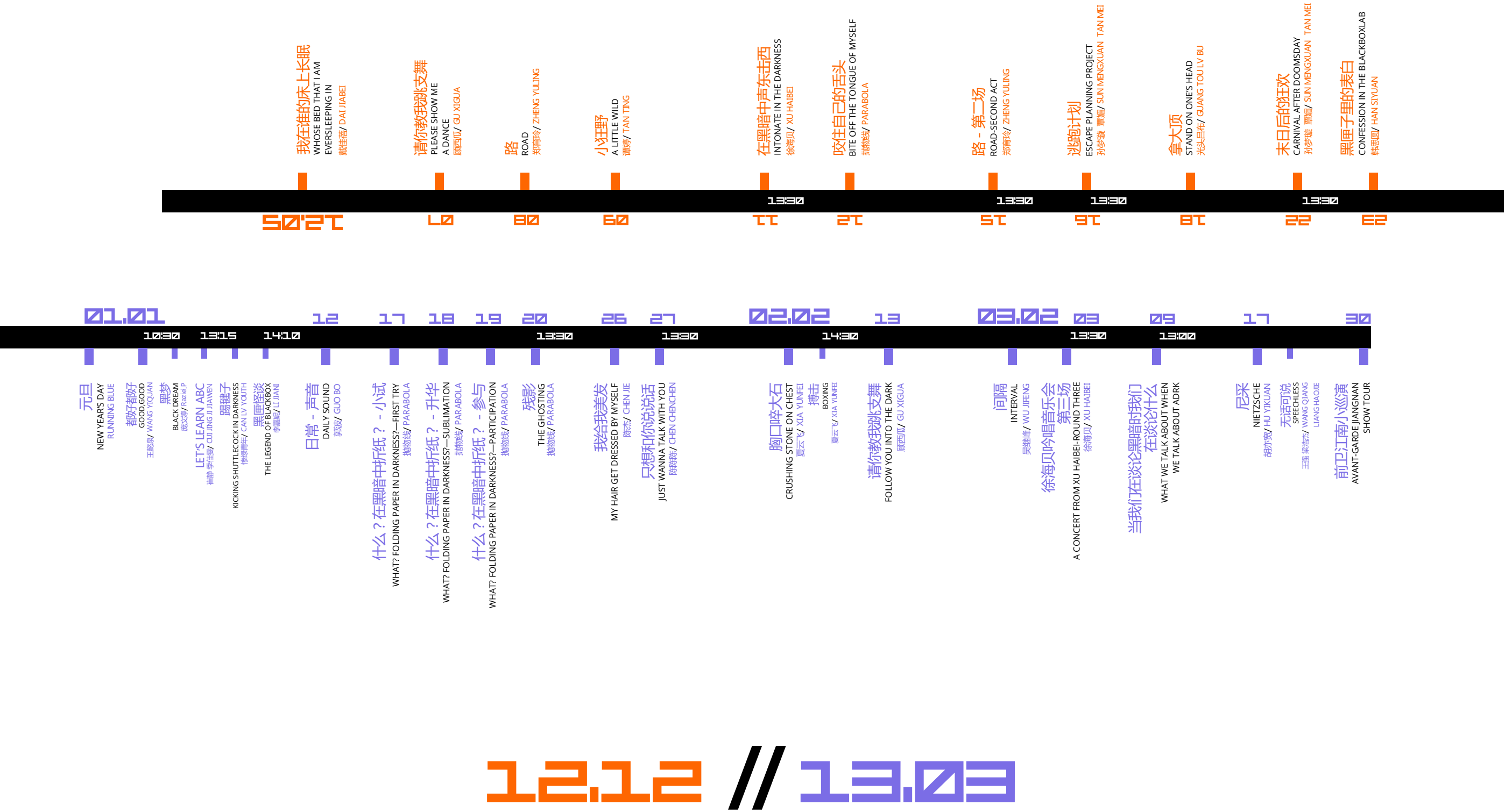
艺术家 / 胡介鸣
ARTIST/HU JIEMING

项目官方网站
/WEBSITE
WWW.BLACKBOXLAB.ORG

无视觉剧场/NO VISION THEATER

执行团队成员：张献、石可、林依韵、魏星、巢佳幸、胡为一
特邀：未来的井口、ART BABA流动空间、未知博物馆
技术团队：李涛、蔡连云
支持：香格纳画廊、喜马拉雅美术馆、网庭影音机构

胡介鸣 + NUNU
/HU JIEMING + NUNU

黑暗中的演习 /THE MANEUVER IN DARKNESS

2011.07.03

黑暗中的演习是《黑匣子》的第一个实验项目，在未来的节日开幕式上实施。

“Maneuver”是从法语“Manoeuvre”援引而来，法语的基本意思为精心策划的演习、行动、动机、策略、轨迹、演练等，在英语中多指军事或航空之类的演习，具有严格部署的行动等意思。在这里将其翻译为“演习”，感到不是太确切，但实在想不出更为合适的词了。

Nunu 和我的合作差不多是在一星期前开始讨论的，我们针对这个计划的关键词：黑暗、没有视觉、没有身份的身体等交流，我们的讨论从身体出发，nunu从舞蹈角度对身体的特殊性出发，做了很多设想，讨论很顺利，因为身体的基点使得一切问题似乎都在相同的平台上。

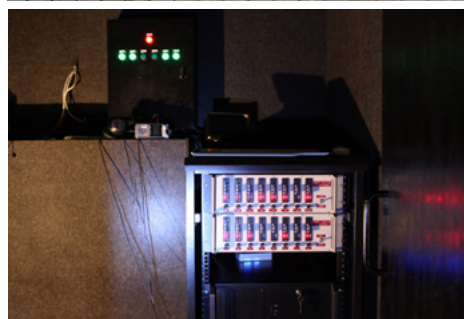
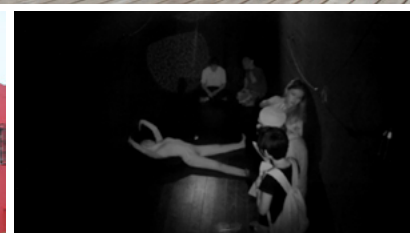
“即兴交互”原则又使得操作层面变得顺利成章。我们讨论的结果看似十分简单，现场设定两个元素，一动一静，NuNu在现场即兴编舞，与黑暗中感知互动，我作为静止的元素，以“守株待兔”的方式遭遇黑暗中的一切。

The Maneuver in Darkness, which performed on the opening of the exhibition the Futures Holidays was the first experimental project of The black box.

The word “Maneuver” was from the French word “Maneuver”, which has the meaning of military exercise, movement, motivation, strategy, trace and drill, it means much more on military and aviation exercises which were carefully guide or manipulate. Translating “Maneuver” to “演习”, which means “Military exercise” in Chinese might not be the most accurate word, but I really could not find a more appropriate one.

NuNu and I have started to discuss about the cooperation one week before the opening, we communicated with each other about the project, and focused on the key words: darkness, no vision, and bodies without identities. Our discussions have been started from bodies, NuNu made a lot of assumptions from the specialty that bodies in dancing. The discussion went through very well, since bodies, as a starting point, has made every questions seems to be on the same platform.

The principles of “impromptu and interacting” have made the manipulating smoothly. The results of our discussion seemed easy. There will be a moving element and a stationary element in the scene, NuNu would dance impromptu and interact with the perceptions in the darkness, and as a stationary element, I would “sit and wait”there , and encounter everything in the darkness.

未来的节日来到了，还真有点“未来”的味道，我显得很仓促，可能是我记忆中最为仓促的开幕式。开幕的时间是下午4:00，到了3:50，我还在盯着工人挂窗帘，我突然感到窗帘的不重要。转身奔赴黑匣子现场，现场里面已有不少观众，糟糕的是用于测试的声音仍然播放着，把这些观众搞得莫名其妙，估计在猜测这些毫无关系的音乐声的观念所在。

大约4：15左右，行为开始，Nunu换上白色的连衣帽裤，进入即兴表演的状态，黑暗中倒地滑入现场，我在红外摄像的监视器中发现了身体和空间的关系，nunu时而轻敲四壁，身体贴着墙体与地面，与鱼贯而入的观众控制着关系。经过几分钟的观察和考虑（瞳孔适应了黑暗后会获得十分微弱的视觉感知），摸索到一个合适的位置席地而坐。一切比我想象中的明了透澈，表演中我作为静止的元素，一动不动地坐着，感觉周围的细微变化，唯一干扰我的是观众进出时带进来的光线。

现场的感觉和预先的设想基本重合：进入黑匣子，视觉消失，其它感觉功能处于高度敏感，短暂的黑暗之后是微弱的视觉感知。这类十分微弱的视觉是无法提供足够的信息让人做出判断，因为有完全失去视觉的短暂记忆，微弱的亚视觉显得十分珍贵，鱼贯而入的观众除了被黑暗征服迅速退出的之外，差不多在亚视觉的状态下感受身体之间陌生感，在亚视觉状态下无法区分这些躯体的身份，NuNu的表演穿梭于不断进出“黑匣子”的观众之间，有张有弛，节奏感体现出事先对环境的考量。感知着迅速躯体间的距离和有意无意的接触所引起的反应，这是贯穿于生理、心理、经验、记忆的瞬间混合反应。

我作为静止的元素，对距离的判断尤为令人焦虑，作为被动的“静止物”，在黑暗中如何判断那些缓慢移动的躯体和自身之间的距离，是一种“安全”保障，观察、感觉、判断、预设、承受成为连贯的经验。这对我后续的研究和计划很有帮助。

在近3小时的过程中，没有发生预想中可能出现的“冲撞和踩踏事件”，即便NuNu倒地躺着不动。在失去视觉和亚视觉的空间中，观众对自己的行为是缺乏信心的，显得格外的谨慎，动作出奇的缓慢和有节制，我有多次被迎面而来躯体非常小心的触碰的经历，因而这个看似恐怖的空间反而显得很安全。

看着一堆轮廓依稀可辨的躯体及其缓慢地移动着，一切动机和意图似乎是多余的。现场中每个人都在努力了解身边正在发生的事情，猜测着将要出现的事情。

按照经验判断这仿佛是一个意义不明确的事件。

Then the Futures Holidays has come, and it was really kind of “future”. I was in a hurry it might be the most hastiest opening as I could remember. The opening has started at 4:00, but until 3:50, I was still watching the workers hanging on the curtains. Suddenly I realized that the curtains were actually not important, I turn around and ran to the black box, there were already some audiences inside the box, but terribly the testing sounds were still be played, which confused the audiences, whom might be guessing the concepts of the totally unrelated music.

About 4:15, the behaviors has started, NuNu changed to a white jumpsuit with a hat, and he started the impromptu performance by sliding himself into the site in the dark. And I found the relationship between bodies and space through the monitor of infrared rays cameras. Sometimes, NuNu knocked the walls gently, or stuck his body to the walls or on the floor and maintained the relationship between he and the audiences filed into the space. After few minutes of observing and considering (people will get slightly sense of sight after the pupils adopting to the darkness), I felt for a space to sit down on the floor.

All of these were clearer than what I have imagined. In the performance, I was a stationary element whom sat there without any actions, and I could feel the slight changes around me, the only thing that bothered me were the lights brought by the audience whom came in and went out.

The feeling in the scene was basically matched to what I imagine before: when a person go into the black box and lost his or her vision, the other senses are highly sensitive, and after experiencing the absolute darkness, a slightly sense of sight came. It was unable for one to judge things with the slight vision. Because of the short memory of vision loss, the slight sub-vision was especially precious. The audiences who filed into the box, except some who were conquered by the darkness and came out immediately, have felt the strangeness between bodies under the condition of having their vice-visual. One could not distinguished the identities of the others' bodies with their vice-vision, NuNu perform through the audiences who came in and out of the box, sometimes he stretched and sometimes shrunk, the tempo of his movement have shown his considerations to the environment before the performance. He perceived the distances between the fast moving bodies, and felt the reactions by the audiences whom he touched intentionally or unintentionally. The reactions are from physics, psychology, experiences, and memories.

Me, as a stationary element, have lost the ability to estimate the distance, which made me anxious. As a passive “stationary subject”, it was “safe” for me to estimate the distances between the slow moving bodies and myself in the darkness. Observed, felt, estimated, presumed and accepted were the series experiences I have been experienced. These experiences were actually helpful to the following of my researches and plans.

In these three hours, even NuNu lay down on the floor, there were no “crushing and stepping events”, happened, which were what I have been thought about before. The audiences were self-distrust and cautious, and their movements were so slow and limited, my body was touched very carefully by the oncoming audience’s bodies for several times, as a result, the space which looked scary was actually safe to me.

Looked to the vague outlines of the bodies moving slowly, the motivations and the intentions of people seemed to be spare. Everyone in the scene tried hard to understand what was going on and guessed about what would happen next.

In my experiences, this seems to be an event without clear meanings.

黑匣子实验感受－NUNU

“什么都没有！”“到底有多深？”“里面有东西在，是活的吗？”“是男的还是女的？”“你准备好被摸了吗？”“我不要不要！”“你真美！”，“把门关上，不能有光，有光他/她就不动了。”“在里面会被怎样？”“算了还是不进去了”“我已经第三次进来了”“是个真人啊！”“你摸着墙慢慢走...”“他/她不会伤害你的”“我有光源...”“一会儿就适应了”“不要强迫我！”“辛苦了，不容易！”“这就是作品啊，是作品！”“我操，我够了，你们自己慢慢玩儿吧”“什么都看不见啊！”“有鬼吗？”“它/他/她不说话的。”

这些是我能记起的观众在黑匣子里留下的话语，顺序不分前后。乍眼一看有点像小说里一段错综复杂的非逻辑性情节，明显的是里面包含着恐惧感、摸索感、猜测感，还有收获感，更有动感。既然是用文字来描述我对黑匣子实验的感受，借用观众所说的话语来一点慌乱无序的氛围作协助也不妨。社会的文明和城市化了的生活，人缺的不是理性，就像有些在黑匣子里眼睛一看不见就立马掏出手机来照明的观众，那种对身体掌控能力的自信，Playful的本能，孩童式的好奇已渐渐消逝了。

在一个几乎见而不视的黑暗环境，人们本能的要将手伸出想抓住什么，这时内心与身体的直接对话所产生的不再是满载思维的头脑，而是一种赤裸的“Being”，全身上下似乎空落落的， 但真要敲上一敲，有回响.....

我从未在有意识的状态下处于黑暗的环境长达3个小时，要说与我曾经闭着眼睛舞蹈的经验来作对比或者作概括性的区分，一种是以关闭眼睛的功能为游戏规则，所以在闭眼之前要较为技术的用头脑记录周围环境的设置，然后以编舞性的策略和想象来带领和去抒发舞动着的身体的情感；而另一种表述起来便简单的多了，就是我只管睁着眼，但却看不见！这真的简单吗？想象一下哪天现实变成如此，鸡皮疙瘩掉在地上一大摊也不知道。在未进集装箱之前，我已经寻思万分。然而作为一个肢体表演的存在身处这个集装箱，但却不被在场的观众着眼看到，看不见的表演还算表演吗？我存在的意义是什么？我收到了一个尴尬的题目。不过再想想，我倒是可以用自己的身体来制作乐器，用呼吸来谱谱乐曲，哼哼调儿，再用体内的能量给室内调调温度，还有恳请我的耳朵和嗅觉来指引方向，这样打算着我套进了白色带帽连体装走进了那个黑匣子。刚进入的起初几分钟内，视网膜还未得到调节，眼前可谓是伸手不见五指，这样的境遇真是少有珍贵，当然我有的是时间，分钟流过视网膜就得到了适应，感光系统的修复和增长使我慢慢了解到集装箱内红外摄像机和录音器的位置，以及“出口”两字的LED光源，所以室内存在的任何物体的形状我都能视见。我还是带着任务感和使命感的，摄像机的背后是整个实验的后台，从一定程度上，我还要掌控着室内一切发生的“安全性”，与观众的即兴交互也不能是随性互动的；再者我也需时刻留意着静坐在集装箱深处的胡介鸣，身体的流动将会不停地改变我们之间的距离关系。另一面，黑匣子里的观众倒是可随性出入的，但这取决于在进入初始的几分中里黑暗给他们带来的感觉，他们完全看不见时，我便成了他们的秘密观众，观看他们所展现的形形色色的“表演”。

扔块石头测测深浅，嚎叫一声听听回应， 走动一下量量距离，抓着身边某人的手苟且求生，还有什么理性工具可以用来挣扎和依赖？或许答案是： 我只剩下我自己了。平日以视觉所掌控的那个世界突然被黑暗从身体里抽走，身体似乎失去了轻重感而不能自己，迎来的先是反抗，慌张和害怕。这些来自于观众的第一本能反应我都历历在目。还有一个观众从推门进入开始的第一句话：..什么都没有啊..。黑暗倒底有多黑是每个人心中不同的自我阐释，黑也可以是一种毫无意义，所以那个观众随即便推门离去。留下的观众因时间和耐心慢慢获得了一丝微薄的视觉感知，他们骚动起来，试图真正的探测和寻找自己的存在。我像是看到了几个“煤矿工人”，如果嫌气我的用词，我可以改为“黑暗天使”，总之他们都是在黑暗中的肢体运用者，在空间里开始微微改变身体造姿和挪动脚步，而我却时而翻越在人站人之间的墙面，也时而蜿蜒穿梭在他们的侧身之间，动作愈来愈兴奋起来，放纵的呼出和吸进空气的过程中途能获收到对面媒介所带来的反射。黑暗中，人们的动态，知觉和视觉正慢慢苏醒，“黑”便被不知不觉地抛向脑后，还有依然静坐在深处的胡介鸣－那个有待被发现的存在元素。

作为一个没有身份的身体，我也经常获收到来自观众的取名定义。有人把我称呼为“鬼”，也有人称呼我为“男人”或“女人”，还有一种称呼是带有悬疑的“它/他/她”，更有人称呼为“作品”或“东西”。然而没有一种称呼在此显得不合时宜，像我这样的一个相对抽象的形体形态出现在他们周围，必然成了他们在当下感知的化身， 这些化身们又与我自身重叠交织在一起，有时他们还相互交战。做“鬼”是不易的，一个名字向我袭来，我得分清眼下存在的是只恐怖“鬼”、冒险“鬼”，恶搞“鬼”还是胆小“鬼”...更近一步说，每一个对我的称呼就是对他们自身的反照。然而，在没有使用文字语言的情况下向黑暗中的陌生人介绍自己更是件挑战的事情。平日以眼神为交流的首要途径在此显得无能为力，对对方的姿态和性格更是无法预先获取和了解，

这种情况下的自我介绍不能凭以往的模式来衡量，大家都需要耐心和勇气用作自我调整，特别是刚进入黑匣子的参与者们，还未及时感知到周围发生和存在的一切，即便突然间意识到其它物体的存在可能，也不见得可以进入相认相知主题。但我仍然视见有作自我介绍的必要。与其在黑暗中不自觉地隐藏或消失，甚至给某些后知后觉的观众造成突袭的惊吓、莫名和拒绝，相比我更愿意选择主动出击，向他们作个自我介绍。毕竟什么“名称”都不太好当，我们家的猫从未向镜中的主人奔去，我想要散发点“人气味”。气场，温度，距离，肢体行为和听嗅觉成了我和观众之间实在的交流平台， 那些微小的动静能使我确定他们是否真的和我处于同一个空间层面，他们的身心合一才是我能够作自我介绍的筹码。对话没有什么设定好的主题框架， 即便双方运动过程中的动与静在外表上有明显的区分，那也是能量上的一种即兴处理，更是我迈进一步的动力。当他们能够感知到我的肢体信息，他们便用相像的“语言”来和我进行对话。我向前迈了一步，他向后撤了一步；一只45度倾斜的左膝盖正在征求那边一只直立着的骨盆给予重量支撑，从低空伸出的手臂在护举着他头顶弧线划过的小腿..... 慢慢地，相互的“自我介绍”上到了一种相认相知。除了是一个被相互信任 and 接受的存在体之外，还多了点儿“人情味”。 我也时不时地去靠近那个仍然静坐深处的存在体(胡介鸣)，看看它与否在原地慢慢融化。存在之余，期待之外那本是一个没有任何心理准备的3小时，汗珠已渗透了我整件连体衣装，不闷，还交了几个个舞伴儿。那真的是一起共舞，一种来自于本能的即兴表演，不用言语的节奏配合，自信地技巧切磋，七上八下顽皮地张力对比，和那掺杂着共鸣的震动，我怎么也不愿用勉强的文字去继续描绘。这些人平时去了哪里？名片没有留下，取而代之的是那份宝贵的不知不觉。

黑匣子实验充裕而有挑战性，可预而不可控制的还是黑暗中来往的人和观众。虽说谈不上不安全，但有一种“危险”始终向心头袭来，无法放弃不顾。生存在工业化急剧发展的现代社会的人和人的身体无不和机器纠缠在一起，甚至是每时每刻都无从脱离。这种可怕的趋势造成的结果就是人最终是生活在没有现实更没有真实的世界里。我还清楚的记得集装箱里的那个观众，他从踏进门的一开始就一直盯着手里的手机，我在他的周围来回的运动试图把他的注意力从手机上挪开，直到伸出手去遮盖他手机屏幕的光源，结果他的确有所反应，他身体连带跳起的大叫了一声“啊！”，就如他刚刚被打扰到的是一只魔鬼的手。也好，我以为他会从这一刻转移注意力，至少我吓到他了，我正在期待他开始知觉到周围的事态变化和身处环境，但令我感到惊讶和害怕的是他尖叫之后还是顽固的继续面对手里的手机，那种画面就像，除了那张在手机灯光照射下的脸之外，其它的一切都在真空消失。这是着迷，还是强迫性，还是意志呢？我想到六七十年代的嬉皮士脱去衣装置身自然－Let.s get lost! 我也想到刚出生的婴儿与母乳的必然关系，我甚至想象着自己飞起来掀翻整个集装箱，这又会产生何等变化呢？真不愿朝这个方向想象下去。

把手机忘掉一会儿吧，人们。

这不将给你造成太大的灾难，老实说，也不将使你富有。只是每次飞机降落之后，你才能重新体验再次开机的目的。

黑匣子项目二 黑色经典

概念：车 车
表演：车向原 车厘子 张 献
音视频：李 涛 郑 巍 徐艳梅 郑晓兰 唐 棣 顾雄哲
现场拍摄/后期：孙科团队 胡为一
剧目统筹：林依韵
现场助理：卜伟伟
媒体：关超群
海报设计：龙套甲

时间：2011年8月1日14:00 - 14:50
地点：桃浦大楼 货柜剧场
上海市普陀区武威路18号5栋一樓（近地铁11号线祁连山路站）

离 合体

编创：丹 妮
表演：丹 妮

黑匣子项目二 黑色经典

《再问：什么是静观》

编创：皮 热
制作：ALTERITE SALON
表演：皮 热
时间：8月6日17:30-18:30
地点：桃浦大楼·货柜剧场

黑匣子项目二 黑色经典

概念：彭宇华
制作：彭宇华
时间：8月10日16:00 - 16:50

盲人摸象

黑匣子项目二 黑色经典

第三性

编创：范晨如 汪汝微
表演：范晨如 汪汝微
时间：8月3日16:00 - 16:50

黑匣子项目二 黑色经典

生活在云端

概念：徐海贝
表演：徐海贝
制作：每人余

黑匣子项目二 黑色经典

邀

概念：徐海贝
表演：徐海贝
制作：每人余

黑匣子项目二 黑色经典

灯 会

概念：见 闻
制作：ALTERITE SALON
表演：见 闻
时间：8月5日 16:00 - 16:50

黑匣子项目二 黑色经典

《味》

这是一个“嗅觉剧场”
让你经历一场“气味的冒险”

编创：王佩芬 江 城 彭震宇 余佳音
制作：动力感知工作室

黑匣子项目二 黑色经典

《戴安娜》

编创：罗 均
表演：罗 均
时间：8月4日14:00 - 14:50

黑匣子项目二 黑色经典

《办公室的故事》

概念：徐海贝
表演：徐海贝
制作：每人余

黑匣子项目二 黑色经典

耳 鸣

概念：徐海贝
表演：徐海贝
制作：每人余

黑匣子项目二 黑色经典

《万水千山》

编创：张 献
表演：张献 全体表演者
时间：8月4日16:00 - 16:50

黑匣子项目二 黑色经典

纪 休

编创：张 献
表演：张献 全体表演者
时间：8月4日16:00 - 16:50

黑匣子项目二 黑色经典

盲人摸象

概念：彭宇华
制作：彭宇华
时间：8月10日16:00 - 16:50

黑匣子项目二 黑色经典

《办公室的故事》

概念：徐海贝
表演：徐海贝
制作：每人余

黑匣子项目二 黑色经典

之音之邀

概念：徐海贝
表演：徐海贝
制作：每人余

黑匣子项目二 黑色经典

盲人摸象

概念：彭宇华
制作：彭宇华
时间：8月10日16:00 - 16:50

黑匣子项目二 黑色经典

然后呢？

概念：徐海贝
表演：徐海贝
制作：每人余

黑匣子项目二 黑色经典

红灯记

系列之八
时间：8月3日15:00 - 15:50

黑匣子项目二 黑色经典

生活在云端

概念：徐海贝
表演：徐海贝
制作：每人余

黑匣子项目二 黑色经典

耳 聋

概念：徐海贝
表演：徐海贝
制作：每人余

14 : 00 - 14 : 50

你看见了么?
/HAVE YOU SEEN IT?

概念：车车
表演：车向原 车厘子 张献
CONCEPT FROM CHE CHE
PERFORMERS: CHE XIANG YUAN, CHE LI ZI, ZHANG XIAN

15 : 00 - 15 : 50

生活在云端
/LIVING IN THE CLOUD

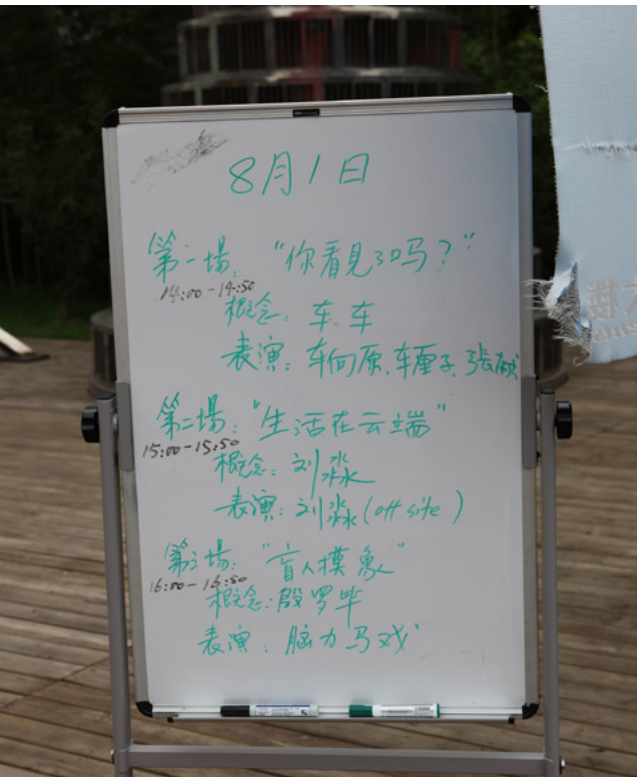
概念：刘淼
表演：刘淼 车向原 张献
CONCEPT FROM LIU MIAO
PERFORMER: LIU MIAO, CHE XIANG YUAN, ZHANG XIAN

16 : 00 - 16 : 50

盲人摸象
/THE BLIND MEN TOUCHING
AN ELEPHANT

概念：殷罗华
制作：脑力马戏
表演：路 坦 张斌路 殷罗毕
CONCEPT FROM YIN LUO HUA
PRODUCER: INTELLECTUAL ACROBATICS
PERFORMERS : LU TAN, ZHANG BIN LU, YIN LUO HUA

2011.08.01

14 : 00 - 14 : 50

斩首之邀 /THE INVITATION TO DECAPITATION

编创：张鼎宸
表演：张鼎宸

SCRIPTWRITER: ZHANG DING CHEN
PERFORMER: ZHANG DING CHEN

15 : 00 - 15 : 50

耳聩 /DEAF

概念：徐海贝
表演：徐海贝

CONCEPT FROM XU HAI BEI
PERFORMER: XU HAI BEI
PRODUCER: MEI REN YU

16 : 00 - 16 : 50

耳鸣 /TINNITUS

概念：徐海贝
表演：徐海贝
制作：每人余

CONCEPT FROM XU HAI BEI
PERFORMER:XU HAI BEI
PRODUCER:MEI REN YU

2011.08.02

8/03 Wen 14:16:04

2011/08/03 Wen 14:20:23

2011/08/03 Wen 14:34:14

2011/08/03 Wen 14:34:46

2011/08/03 Wen 14:37:20

14 : 00 - 14 : 50

然后呢?
/THEN?

概念：阿部
表演：阿部 依韵 西瓜
制作：测不准艺术机构
CONCEPT FROM A GAO
PERFORMER:A GAO, YI YUN, XI GUA

8/03 Wen 14:36:04

2011/08/03 Wen 14:20:23

2011/08/03 Wen 14:34:14

2011/08/03 Wen 14:34:46

2011/08/03 Wen 14:37:20

15 : 00 - 15 : 50

红灯记
/NOTES ON THE RED LIGHT

编创：依韵
表演：依韵
SCRIPTWRITER:YI YUN
PERFORMER:YI YUN

8/03 Wen 15:18:24

2011/08/03 Wen 15:20:40

2011/08/03 Wen 15:41:56

2011/08/03 Wen 15:45:21

2011/08/03 Wen 15:47:08

16 : 00 - 16 : 50

第三性
/THE THIRD SEX

编创：范昊如 汪汝徽
表演：范昊如 汪汝徽
SCRIPTWRITER:FAN HAO RU, WANG RU HUI
PERFORMER:FAN HAO RU, WANG RU HUI

8/03 Wen 16:05:16

2011/08/03 Wen 16:05:32

2011/08/03 Wen 16:05:37

2011/08/03 Wen 16:06:54

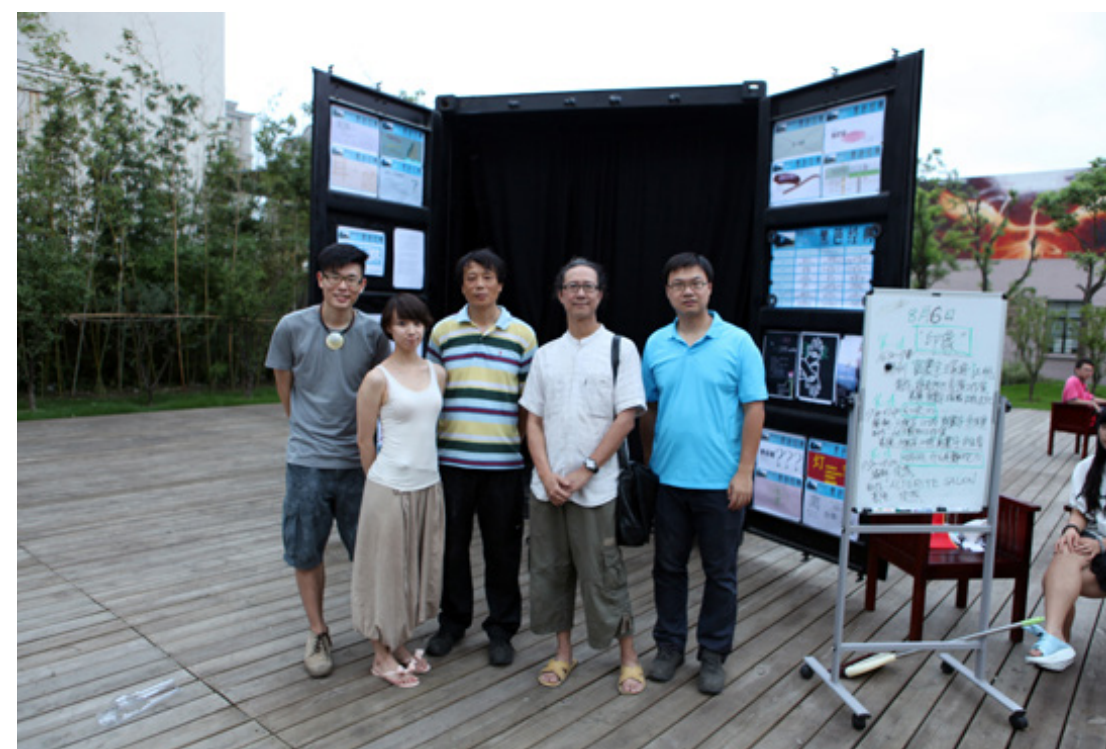
2011/08/03 Wen 16:07:34

16 : 00 - 16 : 50

第三性
/THE THIRD SEX

编创：范昊如 汪汝徽
表演：范昊如 汪汝徽
SCRIPTWRITER:FAN HAO RU, WANG RU HUI
PERFORMER:FAN HAO RU, WANG RU HUI

2011.08.03

2011.08.04

14 : 00 - 14 : 50

黛安娜 /DIANA

编创：罗 均
表演：罗 均

SCRIPTWRITER:LUO DI
PERFORMER:LUO DI

15 : 00 - 15 : 50

办公室的故事 /THE STORIES OF THE OFFICE

创意：路 坦 张斌璐
制作：脑力马戏
表演：路 坦 张斌璐制作：每人余

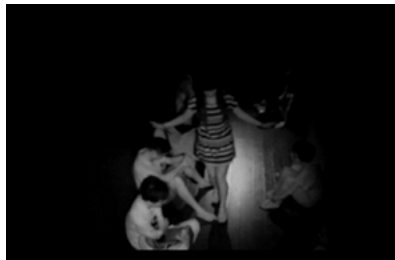
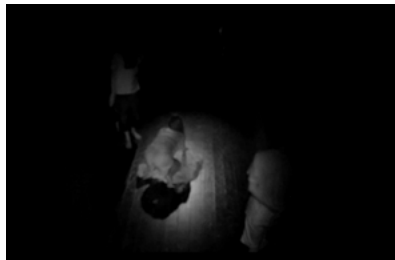
IDEAS FROM LU TAN AND ZHANG BIN LU
PRODUCER:INTELLECTUAL ACROBATICS
PERFORMER:LU TAN, ZHANG BIN LU

16 : 00 - 16 : 50

午休 /LUNCH BREAK

编导：张献
表演：张献 全体表演者

CONCEPT FROM ZHANG XIAN
PERFORMER:THEATRE PERFORMERS

胡介鸣与张献的对话

胡：我感到这个计划这样设定较好，事先有一个较为周密的计划，这个计划很正常，很符合逻辑，然后将这个计划放到一个很不正常的环境中去，这之间的产生的冲突我感到已经足够了，我们要的是这个东西，要捕捉到它，事后再去做文章，像所谓的“事后诸葛亮”去分析、去阐述、去研究讨论。其实我们面对的历史差不多都是这样，因为我们不知道将要发生什么，我们只能“事后诸葛亮”。

张：这就是生命，非常有趣的，我们的好奇心驱使着去了解。这也涉及到一种方法论，给他一种方法，让他按方法行事，这中间会有一些意想不到的情况出现，或者是偶发的，或者是观众和演员之间发生的一些不可预知的事情，这就很有意思了，在一个社会公共场合下发生的一些十分私密性的私人事件，是一个个别化的体验，没有见证，没有运用公共媒介，转播是另外的世界了，你看到的是一个媒体记录下来的演出，是在另外的空间或时间中看到的，这是另外一回事，但在现场中的确会制造一种不确定。

胡：这个问题确实是值得考虑的，也顺应了历史的规律，这中间可能会有预言式思考和规划，但当事情真的来临时，一切都会有距离产生，甚至完全不是预设的那样。于是，事后的记录和回忆变得很重要，前提是这些记录和回忆被认定是真实的，但这个真实又是无从考证的，那些未被发现的篡改都可以被忽略不计，然后面对这样的记录和回忆进行各种分析研究。

张：还由于这种奇怪的空间产生的一个问题是：有很多事情是否真实地发生？这又回到了一种“前媒体”社会，一种以口传的方式，甚至谣传的方式传播，这里发生了什么，那里又是怎么回事等等。有意思的是，我们不是警察，也不是什么监管机构，这其中相当一部分是自治的，观众也是自治的，还有一部分是演员自治，我们只是提供一部分构想、空间、设施，这部分是一种活的东西，是一种life的东西，是开放的，在一定场合中、展期中会持续发生的，这个时间可以设定两星期、两个月、甚至一年、两年等，把它扔在那里，最好是能获得在公共场合的一个合法的摆放权，成为一个奇怪的剧场，上海独一无二的地景。政府有没有雅量容忍制造一个全世界唯一的剧场。这个剧场是一个装置，一个社会装置，一个心理学、社会学、艺术学交叉研究的对象，由各种不同专业人士组织起来谈论、采集资料，如戏剧部分研究传播学、媒体学、新媒体、媒体与社会等方面的内容，这是蛮有趣的实验。这是一个真实的黑匣子，黑暗剧场本身就是一个戏剧的一个元素，一个小剧场，因为场地小无法制造漫反射等效果，所以把周围搞黑，使用微弱的照度组织空间。

胡：《黑匣子》项目第一个内容是我 and NUNU 合作做了个名为《黑暗中的演习》的行为事件，在7月3日下午4:00-7:00实行，在这个事件中事先设定了两个元素，NuNu作为一个活动的身体在黑暗中以即兴的方式和不断进出的观众遭遇，我作为静止的身体端坐在黑暗中，以守株待兔的方式和观众发生关系。在事后的记录文本中，我们共同观看和回忆，以及当时现场内外观众的反映和传闻，产生了一系列关于这个事件的阐述。按照《黑匣子》项目的总体设想和要素：存在和发生。身体出发、无视觉（亚视觉）、周密的计划在黑暗中瓦解等等，在第二个项目中仍然延续这些要素。

我设想第二个项目的方式是不是仍然遵循从周密的计划开始，这个计划进入到黑暗之中，变得不知所措，然后自然走形变异，产生出与事先不相干的结果。

张：嗯，可以做两种计划，一种是经典剧目的计划，所谓的经典是指那类人人都了解熟悉的计划，还有一种是另外编的剧目，另外编的剧目就是往往被认为与自己有距离的东西，因为经典是被认为有距离的。这种没有距离的东西可能是刚刚发生的，比如男女朋友吵架，人们搞不清这是针对谁的，是针对我的呢？还是在演戏？是学生在排练呢？在这个装置中通常是没有表演，或者说没有达到我们讲的那咿戏剧表现所达到的效果。在漆黑一片的情况下，效果是没有了，它表现出来的已经不是人们通常关心的台词等戏剧元素了，而是另外的一种类似“我在体验一种奇怪的装置”。这显然不是电影、剧场，但又是剧场，只是一个暗到看不见的剧场，我感觉到这是一场戏在演出，而且是演给我看的，所以要从策略上考虑这样一种人所周知的传统剧目，这样一台戏，就是无法看到，不知道该怎么办。而这个戏的台词里面是有内容的，不仅仅是一种声音在“哇哇哇”的响，比如说突然发起脾气了，搞得很紧张，发到什么程度呢，再比如突然出现剧烈的肢体冲突了，立即觉得是不是需要后退。有些内容带有威胁性的，我进来后听到这些内容会不会毛骨悚然，是不是要拉住边上的人一起进来，一旦发生什么至少我知道边上有人，这些都是会存在的可能性。戏剧的选择可能性极大，有些因素我想由于这个构想很特别，相比之下其他的因素可能就是不太特别的很正常的为好。

我们现在知道的是这是一个装置，这个装置又变成一个很特别的剧场，一个重来没有过的，这一点很重要，在公共场合的剧场，这是重来没有碰到过的新问题，面对这个情况我们应该怎么办？我们已经确认的是有人在演出，有活人在里面。

胡：一个正在发生的事。

张：对，对，一个事情。因为演出可能没有设定，谁知道后面会出现什么场面，这些都是活人啊，也不知道没有人的什么会不会继续演下去，人来了当然会演，戏总是要演给人看的，万一在观众中发生了意想不到的事情，会不会在演下去，或者停顿，或者改变，内容改变，态度改变等等，都变成了一种不确定的因素了。这是比较有意思尚未，不确定的因素是比较有意思的。这也使得我们每次都有必要去录像和录音，这里会有很多想不到的东西需要记录。

胡：这就是文本，就是历史。

张：哎，对，文本。

胡：我感到这个计划这样设定较好，事先有一个较为周密的计划，这个计划很正常，很符合逻辑，然后将这个计划放到一个很不正常的环境中去，这之间的产生的冲突我感到已经足够了，我们要的是这个东西，要捕捉到它，事后再去做文章，像所谓的“事后诸葛亮”去分析、去阐述、去研究讨论。其实我们面对的历史差不多都是这样，因为我们不知道将要发生什么，我们只能“事后诸葛亮”。

张：这就是生命，非常有趣的，我们的好奇心驱使着去了解。这也涉及到一种方法论，给他一种方法，让他按方法行事，这中间会有一些意想不到的情况出现，或者是偶发的，或者是观众和演员之间发生的一些不可预知的事情，这就很有意思了，在一个社会公共场合下发生的一些十分私密性的私人事件，是一个个别化的体验，没有见证，没有运用公共媒介，转播是另外的世界了，你看到的是一个媒体记录下来的演出，是在另外的空间或时间中看到的，这是另外一回事，但在现场中的确会制造一种不确定。

胡：这个问题确实是值得考虑的，也顺应了历史的规律，这中间可能会有预言式思考和规划，但当事情真的来临时，一切都会有距离产生，甚至完全不是预设的那样。于是，事后的记录和回忆变得很重要，前提是这些记录和回忆被认定是真实的，但这个真实又是无从考证的，那些未被发现的篡改都可以被忽略不计，然后面对这样的记录和回忆进行各种分析研究。

张：还由于这种奇怪的空间产生的一个问题是：有很多事情是否真实地发生？这又回到了一种“前媒体”社会，一种以口传的方式，甚至谣传的方式传播，这里发生了什么，那里又是怎么回事等等。有意思的是，我们不是警察，也不是什么监管机构，这其中相当一部分是自治的，观众也是自治的，还有一部分是演员自治，我们只是提供一部分构想、空间、设施，这部分是一种活的东西，是一种life的东西，是开放的，在一定场合中、展期中会持续发生的，这个时间可以设定两星期、两个月、甚至一年、两年等，把它扔在那里，最好是能获得在公共场合的一个合法的摆放权，成为一个奇怪的剧场，上海独一无二的地景。政府有没有雅量容忍制造一个全世界唯一的剧场。这个剧场是一个装置，一个社会装置，一个心理学、社会学、艺术学交叉研究的对象，由各种不同专业人士组织起来谈论、采集资料，如戏剧部分研究传播学、媒体学、新媒体、媒体与社会等方面的内容，这是蛮有趣的实验。这是一个真实的黑匣子，黑暗剧场本身就是一个戏剧的一个元素，一个小剧场，因为场地小无法制造漫反射等效果，所以把周围搞黑，使用微弱的照度组织空间。

胡：我把它命名为黑匣子首先因为它确实是一个黑色的盒子，一个箱体，第二是你刚才说的这个因素，第三个意思课引申为灾难事件中保留下来的最原始、最真实、最可信的数据，是研究分析的第一手资料。

张：有意思的是这个黑匣子的内容正在发生，成为一道景观，说不定观众在里面演出了。你能演，我为什么不能演？又没有规定我一定要沉默。是不是会有其他团体从其他地方如南京赶过来，这下有趣了，这样如果能将各地的演出团体或戏剧学院的学生吸引过来，你想一年中能有多少个事件，如果做文献研究，各种艺术媒体交织引进，各有自己的题目，演出内容定期更换，像剧场那样有排片表，可分类型，如悬疑剧、政论剧、肥皂剧、喜剧等，变成上海最奇怪的剧场。

胡：在黑匣子里面具备网络传播功能，现在没有使用是因为桃浦大楼的网络带宽的限制，无法接收信息，网络环境比较差。但发射端的系统已经具备，一旦网络传输条件许可，远程也可观看黑匣子。

张：这样更有意思，市民可远程观看，可预计自己的。

胡：隐藏着更大的可能性，这个黑匣子的产生，如昨天一帮法国人看了黑匣子，其中有一个法国人问我：你为什么需要使用集装箱？我回答：移动、循环、运输工具。

张：这里可能也有策略上的考虑，要实现，又要避免某些行政上的麻烦，如果是剧场，那剧场就有很多剧场的管理规定。

胡：所以在策划上要注意一些具体问题，比如我现在和你合作，先沟通，产生计划方案，包括操作步骤，组织措施。那后放入黑匣子，马上就发现不是那么一回事，发现前期策划和眼前的情景对不上了，很可笑的情况出现了，这个距离是非常有意思的。

张：产生事故了，我们在剧场中也有事故发生，专门有一种“accidental”，意外剧场，它不相信人的事先的想法，因为剧场是活人的，只有在出事故的时候才能看到，这是人类想象力的局限，也是人类枯燥乏味的体现，还有就是人类的一种强迫症带来的后果，理性的强制，理性其实是一种强制性的症状，所有的人都要“以理服人”然后达成一种共识，其实理性是不可靠的。

胡：达成共识一般来讲意味着其中有“屈服”的成分，或者是“放弃”、“妥协”，没有这些成分，人类的个性冲突很难造成“共识”。

张：所谓“深度认识”，裹挟整个社会，形式又不是特别奇怪，但有使人感到好奇，带来兴奋点。

胡：7月3日的开幕我事先没有多说具体的内容，突然开始了，仿佛是个事件，是一个意外，一切显得很突然。我事先和NuNu谈了几次，也不是十分具体，但都感到可以了，就这么办，两个元素，一动一静，我不动她动，这就够了。4点开幕，这时观众不知道，很多观众不知道这是什么，黑咕隆通地狂一圈就出来了，什么也没感觉到，4点后，不断有传闻出来，这里面闹鬼了，有些观众传闻：别进去，进去后要被乱摸的。在这种情况下然而有很多观众进来，在门前徘徊的也比较多，开着门伸着头的。

张：他们看得见你和NuNu在里面吗？

胡：看不见，但他们好像知道里面有人。我和NUNu都穿着白衣服，当时因为不知道观众能不能感到，有多少视觉感知残留。如果真的是一片漆黑可能也未必达到表现的的效果，观众可能没有胆量和勇气，或者没有必要进来，感到不值得进入等等，所以这一点是很纠结的。尽管穿着白衣服，观众刚进场时还是感到一片漆黑，什么也看不见，经过一阵的摸索前行，才能依稀可辨一些远处的人的轮廓，这个微弱的光线来自“EXIT”的指示牌，现在看来这个微弱光线还是比较恰当的，因为达到了身份消失的目的。我在里面只感到有人在慢慢地接近我，当他（她）摸到我的跟前、绊到我时，发出“这里有个东西，是人吗？”时，我才知道来者是男是女，但无法辨认具体身份。NuNu游离在观众之间，即兴发挥，时而倒地，时而起舞，摆出各种造型。她发挥得很好，有时突然滚到观众脚边保持不动，我看到这时观众的轮廓都僵硬地站立在原地，一动不动，像被施了定身法似的，或是被点穴了。我相信这天进来的观众都会有一种意外的感觉，出乎他们观展的经验之外。

张：事实上可以将黑匣子开放给观众，不设定演什么内容，我们可以进行幕后的对话，用不着用太多的时间去排练，因为戏剧通常有排练的环节。这样使得其它人有机会，这是一种积极的共享，不是来做义工、来服务，这样的话风格也会多样，就像一个数据库，可以点播，凭机运可以看到不同类型的内容，因为没有一个人可以将所有类型收集全，我们可以定出像排片一样的表，白天晚上都行，最好来自全国各地内容，可以像全国各地募集表演者，这样大家都在喘喘不安地等待着将会遭遇到什么。事先将条件告知大家，否则可能会有各种要求提出，如：灯光啊，开门啊，我们要告诉他们这是中国照度最低的剧场，观众经过暗适应后是有所感知的，但是出视觉以外的因素毫无疑问会更加放大，所以你将使用各种手段去表演和感知，在大剧场里演不出的效果，如耳语会在这里呈现，可以试验各种匪夷所思的方式进行表演，说不定会出现很有创造力的东西，比如近距离的亲密剧场，比如设定最低的亲密限度，可以接触的程度。如果突破也没有办法，这是他们私人的问题。有可能成为日后的传说。现在社会缺少传说，在微博世界中已经没有传说了，事实真相都已经澄清了，没有神话了。最好是传说甚至谣言，回到了以前的社会。

胡：传说是非常有诱惑力的，会引起寻觅、打探的欲望。就像那天开幕时那样，传说观众进去会被“乱摸”，不管是否被吓住，一定希望了解究竟是怎么回事。

张：哈哈，这很好玩，搞不好成了最有诱惑力的剧场，下午1:00开始，有人员限制，保安将观众人数控制住，出来多少人再放进去多少人。

胡：那可能会引起更多的人兴趣，里面是什么？呵呵。我们来规划一下时间节点，8月6日桃浦有一个开幕的活动，原来说9月份有一个活动，8月6日我要去深圳，那里有个展览，我要调整一下机票的时间。我们把时间的进度定一下。在7月底前需要有可以公布的内容，传播信息。

2011.08.05

14 : 00 - 14 : 50

离合体 城 /ACROSTIC THE TOWN

编创：丹 妮
表演：丹 妮
特别感谢：阿科米星建筑设计有限公司

SCRIPTWRITER:DAN NI
PERFORMER:DAN NI
SPECIAL THANKS TO ATELIER ARCHMIXIN ARCHITECTURE AND DESIGNING

15 : 00 - 15 : 50

万水千山 /A VERY LONG JOURNEY

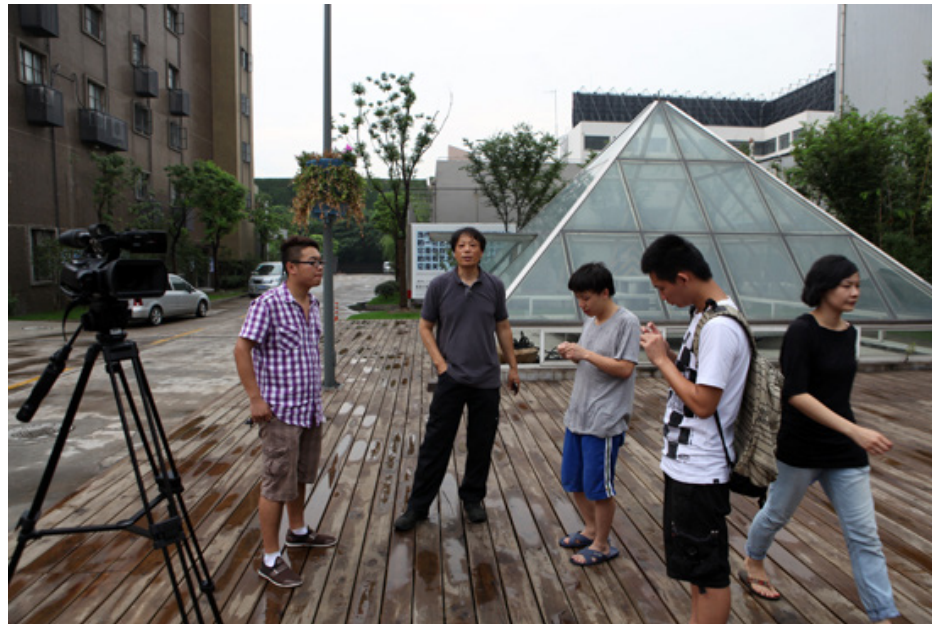
编创：丹 妮 张 献
表演：丹 妮 张 献
SCRIPTWRITER:DAN NI , ZHANG XIAN
PERFORMER:DAN NI , ZHANG XIAN

16 : 00 - 16 : 50

灯会 /THE LANTERN FESTIVAL

制作：ALTERITE SALON
表演：见 闻
CONCEPT FROM JIAN WEN
PRODUCER:ALTERITE SALON
PERFORMER:JIAN WEN

2011.08.06

8月6日

第一场 15:30-16:20
"印象"
编剧: 彭震宇 王家琨 江帆
制作: 移动即兴表演工作室
表演: 彭震宇 王家琨 江帆 尤兰达

第二场 16:30-17:20
《口味》
编剧: 王佩芬 江城 彭震宇 余佳音
制作: 动力感知工作室
表演: 王佩芬 江城 彭震宇 余佳音

第三场 17:30-18:20
《再问: 什么是静观》
编剧: 皮热
制作: ALTERITE SALON
表演: 皮热

15:30 - 16:20

印象 /IMPRESSION

编剧: 彭震宇 王家琨 江帆

制作: 移动即兴表演工作室

表演: 彭震宇 王家琨 江帆 尤兰达

SCRIPTWRITER: PENG ZHEN YU, WANG JIA KUN, JIANG FAN

PRODUCER: MOVING IMPROVISATIONAL STUDIO

PERFORMER: PENG ZHEN YU, WANG JIA KUN, JIANG FAN, YOU LAN DA

16:30 - 17:20

味 /FLAVORS

编剧: 王佩芬 江城 彭震宇 余佳音

制作: 动力感知工作室

表演: 王佩芬 江城 彭震宇 余佳音

SCRIPTWRITER: WANG PEI FEN, JIANG CHENG, PENG

ZHEN YU, YU JIA YIN

PRODUCER: POWER PERCEPTION STUDIO

17:30 - 18:30

再问: 什么是静观 /WHAT IS CONTEMPLATION AGAIN?

编剧: 皮热

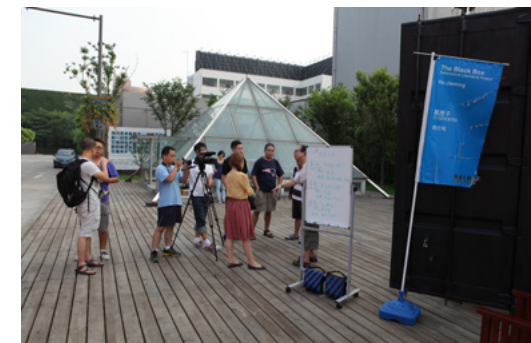
制作: ALTERITE SALON

表演: 皮热

SCRIPTWRITER: PI RE

PRODUCER: ALTERITE SALON

PERFORMER: PI RE

关于黑匣子行为—— 彭震宇（大众汽车设计师）

由于学习表演的关系，我对表演的概念还存在于一个舞台一群台下观众几个演员加上灯光，去完成的一次形式，而忽略了给表演的原始定义，在很最早开始表演在生活中来说就是简单的一种祭祀形式，出现于民众对事物的不理解而产生的一种祈祷！在中国的跳大神或者做法这么一说，在国外土著人会祈祷祈求神灵的宽恕。慢慢地转化为一种原始的表演形式。

假如让我来说这次表演，表演还是很有意义的，首先在方式上一个全黑的环境中去引导观众进行行动，对演员来说基本上是不可能因为在一场表演中你只让演员去听声音，好好的话剧就成了一场音乐会，第二“第四堵墙”冷冰冰地竖立在观众和演员之间，强调了演员和观众之间的疏离感。观众和演员之间的第四堵墙被打破了，虽然破坏了传统的喜剧思想，但这不仅仅是一次创新，我觉得更像是一次革命！第三没有故事性和事先的准备性，因为没有彩排和表演地方的限制性，我们完全没有彩排，每次都只是停留在讨论阶段！这不禁让我心中打鼓，完全无法想像在里面会发生什么！谁撞到谁的鼻子，谁踩到谁脚，都说不准毕竟那天是情人节，都是情侣出动！有啥接触的另一半肯定会电闪雷鸣的！

我们的表演选择了气味，前面几场没有看到，不知道进行的怎么样，在人失去一种感官的时候，其他器官就会变的异常灵敏！在整个空间里面有4种味道，其实到了最后有观众说尽然闻到了10多种味道，有可能是气味的混合更有可能是观众气味的带入！拿我的气味来说半瓶醋泡着那件衣服，拿出来时连我自己都不敢碰，穿上以后整个人都像从醋坛子里捞出来的更别说别人走进我的，女朋友都不愿意接近我！但在黑匣子里大家就全部放开了，反正看不见互相嗅着气温，到了最后我的醋味大家说变成了酱油味香菇味，还有鞋味！在里面和观众交流的也很愉快！

这次表演经历让我十分难忘，希望以后有更多的合作把它发展下去！

当一切归于黑暗，当嗅觉更为敏感，你对味道是否有有了新的感触和认知？

我们的文化与嗅觉保持着一种奇特的关系。人们从未质疑过视觉与听觉对于我们的的重要性，也不曾怀疑触觉和对于温度的高度灵敏带给我们的益处。我们生来具有的感觉器官是我们的一笔财富，生物进化形成的这些感知能力使我们能够充分利用之以认识我们生存的世界。然而，大多数人以及现行的医疗机构远没有意识到嗅觉——这一帮助我们 从生存环境中获得信息途径的宝贵性。

我们在气味对于我们的价值这一问题上从未达成过共识。我们惊叹于嗅觉的灵敏度，却在闻到让人无法忍受的恶臭时感到恶心。嗅觉微弱的功用使得达尔文称其对人类无关紧要。相反，一些诗人与小说家，从波德莱尔到于斯曼，尤其是马塞尔·普鲁斯特（参见著名的段落“玛德莱娜”），热烈称赞了它所能产生带来的丰富情感和唤起的强烈回忆。

哲学家们则对嗅觉做出了更为谨慎的判断，有时甚至怀着不加掩饰的敌意。那些最显赫的思想家如康德和黑格尔，出于嗅觉较之客观性而言更多的主观性（从而遗憾的更多地贡献于我们的享乐而非认识），对之持有怀疑态度。与此相对，尼采将嗅觉作为其惯用的题材抨击唯心主义和基督教，称其应对其摒弃我们的动物性而使我们产生的负罪感负责。弗洛伊德在与弗里斯通信中（在这些信件中他提到了自己受鼻腔疾病所困扰）明确强调了嗅觉重要性，或者更确切地说，强调了人类的嗅觉器官在文明进步过程中的退化。在《文明的危机》一书中，作者表明了嗅觉功用的自然退化乃是文明诞生的条件。

人们怀疑嗅觉，同时对之加以赞赏。这一矛盾心理的原因并不神秘。

机缘巧合之下，有机会参与到这次胡介鸣老师的黑匣子项目。在演出之余，颇有恍然惊觉自己竟是在做纯艺了。

自小就认为艺术家是奇人异士，觉得那是离自己好远的群体，仿佛那些疏离感是必要的属性一般。虽然“艺术源自生活”已成为共识，但似乎都是他人的生活，于我并无关系。

虽然大众艺术已不是新鲜事，戏剧，音乐，影视，绘画等传统艺术门类，已经培养了众多接受且乐在其中的观众。但谈及新媒体艺术，观众确往往寥寥，话题也始终寡寡。此般这样，久而久之竟成了小众的独酌自饮，自娱自乐了。做艺术的是这群人，参观的是这群人，评论的是这群人，画地为牢地绝缘了大众。

设计师的教育背景，让做纯艺时的我，不能完全狂热地沉浸其中，经常不自觉的产生很多疑问，好比：为什么做？有什么用？好不好用？用了又怎么样？

设计与艺术，这好似兄弟般的行当，其实彼此无法沟通理解的状况很多。艺术是发问的，设计是解答的。于社会同样重要，但往往因为艺术的出世，和设计的入世，让彼此看对方不爽。

设计师会说艺术就该是看不懂啥，看懂了艺术家就失败了，但无法清晰传达信息的作品没有用。

艺术家会觉得设计是屈服于商业的媚俗，为了迎合客户和消费者，自己的初衷可以轻易放弃。

于是一个设计师决心做纯艺是多么大的挑战，因为思维是逆转的，人格也会变得分裂，往往自己一边做着，一边自己都好想说真是无法说服自己。

或许在慢慢慢慢的实践中，思考中，我终究会找到一个平衡点，能够包容两者的思想，成为一个艺术设计的共生体。

感谢胡介鸣老师出色的“社会装置”作品，让我们独立剧场人和创意表演艺术家可以“货柜剧场”的形式实施如此特殊的作品计划。我刚刚发出18个作品的演出排期，大家还剩下最后的一点时间（从15小时到100多小时）可以考虑如何实施演出。因为live art不需要特别的排练，任你们怎么演，所以思考而不是排练变得更为重要。希望大家抽点时间考虑一下自己作品的特点，怎样运用别人没用过的手段来达到自己的目的，为此，我简单描述一下据我所知的一些作品的特点，供你们参考。

车车作品《你看见了吗？》是一个自传式、日记式作品，她是我们《植物大战僵尸》系列中那种“以自己的人生为艺术作品”的典范，翘家、弃学、怀孕、素食一系列人生决策一直惊世骇俗，所以她不需要在50分钟时间里再做什么了不起的事，只须将她的日常生活移入黑暗即可。

刘淼跟车车一样，其生命由于他的立志而永远属于他自己了，没有力量可以把他这样的“植物”拉回僵尸状态，明天他上班，人不到剧场怎么演出？他做的是“场外演出”，用电话联系货柜剧场的工作人员，通过他人现形剧场与其互动，将不出场的表演者的“表演”凸显出来。

“脑力马戏”的《盲人摸象》，几位表演者整个就在里面摸，摸到什么就大喊，据说他们还嫌“黑匣子”不够黑暗，打算全程闭上眼睛“摸摸”，反过来，观众也可以摸他们呀。

徐海贝的《耳聋》和《耳鸣》都属于概念性的音乐剧场，他主要处理的就是声音，形体动作完全次要。

依韵的《红灯记》是在黑暗中播放各种radio节目，音量有时低到听不见，有时震耳欲聋，十分折磨人，如有观众进场，她会高举红灯迎上前，晃得他们什么也看不见。这基本上是一个不让观众看的节目。

阿范和汪汝徽好像要做一个充满了日常讲话的作品，因为这个无灯光的剧场本身已经很不正常了，再加上稀奇古怪的因素，太混乱。这个看法很好，可能因为我讲post-drama太多，影响人过分回避使用语言。其实我蛮希望有人在这个空间里演话剧，在这里演话剧绝对有趣，为什么不提倡演话剧是因为考虑大家来不及排练呀。

“脑力马戏”第二个作品《办公室的故事》需要用桌子和椅子，他们打算在这里办公，不停打电话，认真处理各种繁忙事务，不要认为你们忙到了没时间演出，你们的演出可以是专门过来忙你们的私事或是公事的。

丹妮和张献的《万水千山》是“耳语剧场”类型，只重两人之间的耳语，不顾他人听不听得见，观众只能根据有时候没来由的几句大声说话猜测其耳语的内容。两人会以豪迈的革命舞蹈步伐，忽快忽慢探索前进。

最后，“移动即兴表演工作室”的演出人员较多，要点是通过闪光灯不断曝光，使现场呈现一种视觉上的强烈对比，闪光之后瞳孔骤缩，更加看不见，舞者如何动弹。演出结束后，铺在地上的感光地毯将被竖起，观众可以在红色工作灯下（暗房灯效），用漆刷蘸显影药水实施现场显影。《味》则是一个“嗅觉剧场”，让观众经历“气味的冒险”。

传说

之夜

2011.09.30-
10.02

酒会的传说

2011.09.30

1. 见闻《私人派对》

2. 艺术咨询—出国搞艺术！

力动感知剧团演出：黄佳黛
创意：彭震宇 黄佳黛

3. 测量

佩雯

4. 举起手来，不许动！！

移动即兴表演工作室：演出：江帆/彭士迁
创意：彭震宇 江帆/彭士迁

5. 错位

移动即兴表演工作室：演出：彭士迁/余佳音/江城
创意：彭震宇

6. 结伴舞会

移动即兴表演工作室：演出：观众
创意：彭震宇

艺术咨询---出国搞艺术！

由领事馆专职人员现场提供关于中国艺术工作者出国访问或进行艺术创作、以及申请居留或移民的一对一咨询。咨询在黑暗中进行，前来参加咨询的观众甚至可自行携带作品展示给领馆（其实看不见）。咨询的内容只有画面向箱外观众播放，不播放声音（或者如果技术上可以实现，也可以在咨询过程中随谈话需要暂时切断声音向外传输）所以可以具有一定的传说性。谁问了什么问题，有什么想法，回答是什么，将来后续是否真有动作，都是传说。

时长：32分钟（8分钟左右一个观众）

举起手来，不许动！！

灵感来源---现在剧场里演员在台上努力演戏，台底下手机铃声和交谈声，走动，小孩哭闹，希望能够让观众尊重演员和艺术作品。---只有观众充分尊重演出了，演出才开始。

告诉进入黑匣子的观众只有所有人都举起手来，保持不动和安静（关闭手机铃声），舞者才开始跳。这样就会产生黑暗中到底谁动了？或者大家真的都没动？舞者跳了没有？的传说。

时长：30分钟

错位

进入货柜的人听到的是很激烈的音乐，随之起舞，节奏很激烈，动作很大，而场外直播的观众听到的是很舒缓的音乐，看着这些画面，产生错位，看着滑稽可笑。（也可相反）需要播放音乐设备

结伴舞会

可以事先商量，也可以现场即兴，在黑暗中2人一对（要始终保持，不可以换人），看看能保持多久，多默契。（有音乐）可以有道具（如绳子拉在一起，甚至绑在一起）

时长：30分钟

黑匣子-体验后感

陈翊昊

再一次体验“黑匣子”货柜剧场的魅力，依旧有了更深的情绪感受。记得第一次在桃浦纯粹的作为观众，知道了有这么一种艺术形式，黑漆漆的狭小空间创造了一种不一样的感受体验，兴奋和好奇是那时主要的感觉。直到之后，了解它作为实验艺术形式，有很多的实际意义，很多现实中无法发生的事可以在里面上演，探讨行为性，观念性，社会性甚至人性，启迪一些关于人的思考。

第二次参与，想了一个节目，关于梦想传说：每位观众在纸上写下各自心中最深的一个愿望梦想，由主持人来念出来给黑暗中的大家听，这样现场除了自己谁都不知道那个梦想是谁的，能够让每一个观众去领会每一个梦想本身的价值意义，也让写梦想的人没有顾忌。但执行时没有考量到现场的条件限制，黑匣子里没有光源，外面又下雨，不方便大家各自写纸条，于是改为了在黑暗中大家各自述说，当众之下（还有认识的人）大家的梦想都不会说的太深层，还会隐去一些与社会认同观念不符的想法。不过也有些人委婉地表达出一些内心深处的想法，给大家有些不同的感悟吧，有遗憾也有收获。张献老师所说的只有当事人自己知道，别人不知发生了什么事的那种“传说”的效果，现在理解下来，确实有些很微妙的意义。相信以后的节目我们会考虑的更加周全，计划做的更加完善。

黑匣子的艺术创意可以承载很多的理念和形式，比如当众之下的公共意识行为和私人空间个人意识行为，可以让参与者和观众去发掘一些内心深处或许自己都很难看到的一种状态。体验了两次，第二次“货柜剧场”的形式比第一次更加的丰富和多样，同作为一种艺术形式，我们可以让它比戏剧更具有先锋性和实验性，也能让参与者得到更深的情绪或者意识的体验。

2011.10.01

狂欢的传说

1. 黑暗瑜伽
殷罗毕

2. 搭泥塑

力动感知剧团：演出：王佩芬彭震宇
创意：彭震宇 王佩芬

3. 理财顾问

力动感知剧团：演出：詹佳
创意：彭震宇 詹佳

4. 想像力比知识更重要！

力动感知剧团：演出：尤兰达
创意：彭震宇尤兰达

5. 根据味道拍大头贴

力动感知剧团：演出：尤兰达
创意：彭震宇尤兰达

6. 杀人游戏

移动即兴表演工作室：演出：观众
创意：彭震宇

搭泥塑

每人拿一块橡皮泥，在黑暗中搭建作品，看看最后能搭建出什么样的作品，每个人的想象都不同，最后出现的作品，每个人的理解也不同，成为传说。

时长：25分钟

理财顾问

生活中理财某种意义上来说也是在黑暗中进行的，每次放一个观众进去，向理财顾问请教，可以现场约定办理业务。观众可能很清楚地能看到理财顾问和顾客的表情，猜测是否真的这次咨询有效？以后延续的财富增值和缩水，成为传说。

时长：30分钟

想像力比知识更重要！

观众拿一根荧光棒（或小手电），进场时悄悄告诉他要描绘的内容，在延时曝光摄影机前任意作画写字（看情况可用ISADORA软件），每个观众心目中对观众的这段手舞足蹈和文字图画都有不同的解释，这也是一种传说。

根据味道拍大头贴

给观众闻一个味道，要求表现出不同味道的表情和姿势，可以单人，多人摆各种姿势拍照，可以是小姐妹一起，恋人一起，和父母一起。可以是三连拍，可以是多张组成一个心形组合照。（在黑暗中，人更加容易放松，演示更加精准），场外观众也会猜测到底是什么味道，不同理解，就产生了传说。

时长：20分钟

杀人游戏

先指定一个杀手，观众被要求在黑暗中行走，谁被当面叫道：死！，谁就被杀死，心中默数3下（让杀手有逃脱的时间），死者靠墙坐下（退出游戏），如果谁发现了杀手就当面叫：杀手，杀手被杀（也是数三下再退到墙角坐下），发现者成为新的杀手，游戏继续，如果发现者杀错人（不是杀手），那人就告诉他错了，发现者死（退出游戏，墙角坐下。）游戏直到最后一人为止。这个游戏充满了表面平静下紧张感，观众不知道到底谁是杀手（直播没有声音），只见一个接一个倒下，平衡—死亡打破平衡—形成新的平衡，死亡的一瞬间释放出巨大能量，猜测谁是杀手，产生了传说。

时长：30分钟

- 1.8分钟交友
力动感知剧团：演出：现场观众和业余演员
创意：彭震宇
2. 体育比赛
力动感知剧团：演出：观众
创意：彭震宇
3. 排戏
移动即兴表演工作室：演出：余佳音/江城
创意：彭震宇
4. 音乐会
力动感知剧团：演出：江城
创意：彭震宇 江城
5. 约导师在这聊聊天
皮热
6. 夜生活、 每人闪亮一秒钟
小珂
7. 黑色明亮
张渊
- 8.时间的回声OR与世界的联系
蔡艺芸（时段自由）
- 9.海贝概念音乐现场《当你听见声音，你听见的是人》系列
海贝
- 10.周子涵摄影作品展
子涵
- 11.茶馆、雷雨、北京人、肉蒲团
张献
- 12.找准
脑力马戏

传说的传说

/

2011.10.02

8分钟交友

先进5个女孩（不让人见到），开场前进5个男孩，男女自由结对聊，8分钟换一轮，40分钟结束。（在黑暗中看不到外在，只有心和心的交流，可以自带一个小礼物，送给心仪的人，也可交换联系方式，可以预先写好，也可现场写，提供纸笔。）观众自然看得到他们的外貌，就会有自己的判断，就产生出各种传说。

时长：40分钟

体育比赛

2人一组，在黑暗中竞走，有分组赛，半决赛，决赛，胜利者有奖励。
(打保龄球/壁球/门球/投篮)
时长：20分钟

排戏

分几组，先由一个观众描述动作和台词，另一个观众演示，再传给下一个观众来表演，这样循环，每个人都从别人那里学了几段，这样每人占据一个空间，表演次序自定，所有人同时表演（台词都是耳语，让观众听不到，来猜），这样场外观众就根据自己的经验，对内容和表现有不同的理解，产生了不同版本的传说。
时长：30分钟

音乐会

在黑暗当中演出，让观众来猜到底是什么乐器的声音，可以是单件乐器，也可以是组合乐器，可以是正规乐器，也可以是非乐器的声音。如果猜出其中一样乐器，就要去寻找声音的方位，直到找到演奏者和乐器。
时长：30分钟

当你听见声音，你听见的是人

- 1) 我演奏的集装箱
- 2) 我吃饭的指挥棒
- 3) 我指挥的木筷子
- 4) 我会笑的口琴
- 5) 我睡觉的学院派音乐
- 6) 我发疯的古琴
- 7) 我排练的肚子
- 8) 我说话的音阶

找谁

通过门口蹲藏的表演者与进场观众不断的诘问与回应进行话语沟通，期间还会穿插一些肢体语言的情感表达，重现话语对身份的构建过程。另外，我们还将表演过程中播放一些我们所拍摄的纪录片，以一种微暗的方式进行播放。

2012.12.16

2012-12-16 13:40:07
Cam1

逃跑计划 1
/ESCAPE PLAN 1

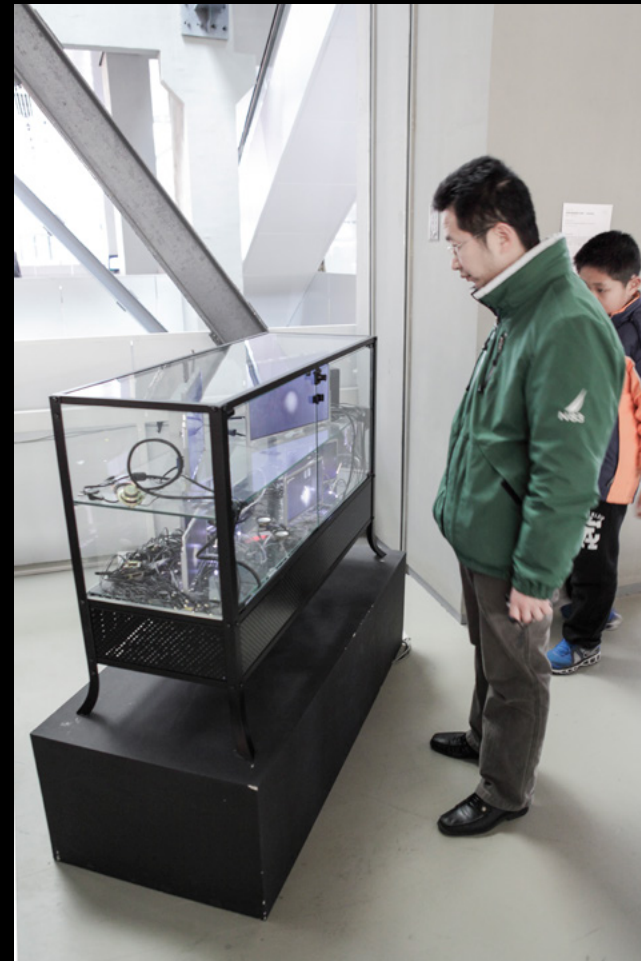
孙梦璇 覃媚
/SUN MENGXUAN TAN MEI

《逃跑计划》以与观众参与进入互动的方式完成这个计划。计划实施者会隐藏在黑匣子空间中，当参观者踏入这个空间时，实施者用准备好的胶带对参观者进行无意识粘贴、捆绑并用胶带使参观者与黑匣子内部空间发生关系变化，直到离开黑匣子为止。参观者当下无意识的反应和与实施者的互动行为，形成一个完整的逃跑计划。

Escape Plan 1 is accomplished with spectators' participation. Performers hide in BlackBoxLab in advance,once visitors get into this dark space. Performers will bundle up them with gummed tapes by random. This result of bundling will change the relationship between participaters and the inner space of BlackBoxLab. Interaction between Performers and participaters takes shape of Escape Plan.

即将被捆绑的大集体
/Group bundled

红外摄像机黑
暗中捕捉图

/CAP-
TURED
BY IR
CAMERA

@QIN-MEI: 对黑暗的恐惧来源于未知还是旧记忆?
/@QIN-MEI, the fear to darkness,
if it comes from the unknown space
or old memories ?

黑暗中红外摄影机下被绑的参与者们
/Spectators bundled in darkness,
captured by IR camera

孙梦璇——在读本科生
覃媚——在读本科生
Sun Mengxuan--- Student
Tan Mei--- Student

王懿泉
/WANG YIQUAN

都好都好 /GOOD,GOOD

2013.01.02

“都好，都好”项目计划在黑匣子外，放置多种不同的食物，请参与者选择一款喜欢的食物，进入到黑匣子中食用。

创作者希望保持一种平常的感觉，而非营造所谓艺术的感觉，食物都是生活中普遍使用的，这种平常感是重要的信息。通过黑匣子的特殊情境，平常感将会被改变。在固定的无光的集装箱空间中，日常食物与参与者直接的接触，观众只能感受这些物体带来的感官，如食物的味道，这种平常感是难得的。在日常生活中，人们已经习惯了理所当然，希冀追求的东西往往是新鲜的独特的。但是，创作者希望提示的恰恰是，对平常感的一点好奇。

Good, Good offers many various foods outside the BlackBoxLab and invite participators to choose one favorite food then eat it in BlackBox-Lab. The artist wants to create an ordinary sense, rather than a so-called artistic feeling. All the food provided are easy to find in daily life, of which the ordinary sense is a key message. In the context of the BlackBoxLab, the sense of ordinary is going to change. In the fixed and closed dark container space, what participators can only feel in this moment are brought by these food, as the flavor that we can easily forget in daily life. The ordinary is hard to be aware in daily life, what people notice is only the new and the extraordinary thing. However, what the artist wants to remind participators is the curiosity hidden under the ordinary.

王懿泉，1987年出生于北京，先后就读于北京第二外国语学院新闻系（2006 - 2010），中央美术学院视觉传达进修班（2009 - 2010），伦敦中央圣马丁艺术学院空间实践硕士项目（2010 - 2012），Yiquan Wang, born in 1987 in Beijing, studied at Journalism Department, Beijing International Studies University (2006-2010), Visual Communication, Central Academy of Fine Arts (2009-2010), MA Creative Practice for Narrative Environments, Central Saint Martins (2010-2012).
yiquanwang.com

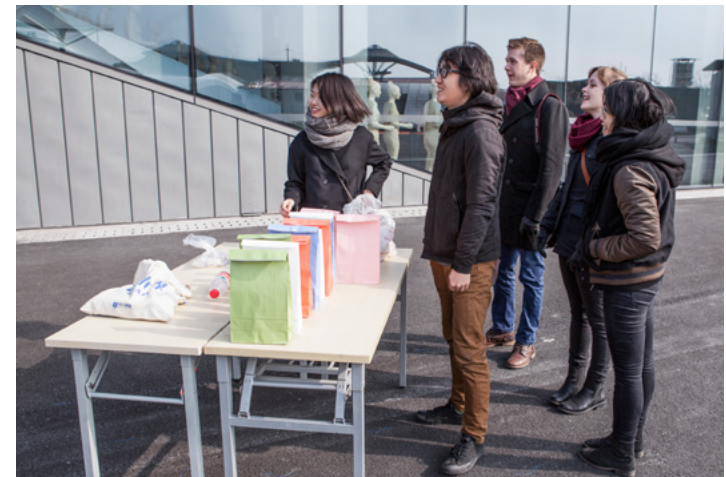

方案实施前的采访

ORANGE:这次准备了多少袋子?
王:不到200个袋子吧,多少个袋子,我忘了。150?
ORANGE:要是没有这么多人怎么办?
王:没这么多人?我就叫这么多人来呗!
ORANGE:哈哈。。。
王:我已经叫了那么多人他们还没到呢,我们可以先歇会儿。

Interview of Wang YiQuan before his project

ORANGE: How many paper bags you prepare?
Wang: Less than 200 paper bags, but how many exactly, I forget. 150?
ORANGE: If there are not so many persons?
Wang: If the persons are not enough, I can ask other more!
ORANGE: Aha.
Wang: I have already asked many persons to come here, but they haven't arrived yet, we can take a rest a bit.

最寻常的吃东西，在黑暗中又会有怎么样的体验呢？

What would it be in darkness, the most usual experience as "eat"?

某一残疾人的分享 这是一种生活方式

其实我坐着轮椅走了30多个国家。今年，我还自己开车从北京到伦敦去，开了45天，走了4个国家。平时出差什么的都是坐飞机，这次我选择接地气，而且我走的线路都是可以实实在在与当地居民沟通。越旅行越让我感到生命就是一个旅行的过程，每一次旅行途中，都不知道明天会发生什么事，这就挺好玩，还是要感受生活，我觉得这很棒！我到了很多地方，感受就会不同，在国外，我就不觉得我是残障，这就是一个特别棒的经历。

与观众互动

a：小王，我们出来了

王：怎么样，怎么样？阿姨

a：没什么阿

王：没什么阿？（笑）东西有吃过吗？

a：没有。

王：你可以把袋子打开，然后到黑匣子里吃里面的东西。

众人：到里面去吃，看看里面是什么。看不到可以尝一尝。你一般都是在看见的状态下吃东西，在黑暗里面吃就是另一种状态，或者讲视障人员，是另一种感受。

王：感觉怎么样？就是在里面吃东西有没有害怕？

b：就是感觉应该控制下进出人员的数量，因为一直进进出出影响在里面吃东西。

王：吃的怎么样？

b：点心阿，哈哈，一点点。

王：哈哈，没吃饱！？

b：诶呀，你吊我胃口阿

c：在里面吃起来味道特别不一样，会去特别关注这个味道。

A life style share by a physically challenged person

I travelled already 30 more countries with my wheel chair. This year, I drive first time myself from Beijing to London during 45 days, across 4 countries. Usually, I travel by airplane, but this time I choose to feet on the ground. During the journey, I can talk and communicate with local perplex. This experience make me think the life is actually like a travel. In each travel, we don't know what will happen tomorrow, it is very funny and wonderful. I got many different place, and felt very different. The fact that I travel abroad make me feel I'm a normal person. This is a wonderful experience.

Interactive with audiences.

a:Wang, now we are outside.
Wang:How do you think ?
a:Nothing special.
Wang:Nothing special. (laugh)Did you eat something inside?
a:No.
Wang:You can open the paper bag, then take something to eat.
Others:Eat inside of darkness, to taste what it is. You can taste something invisible. Usually, you eat something that you can see. But this experience make you feel different,a bit like blind person.
Wang:How do you think ? Do you fear in the dark space?
b:I just feel we need to control amount of persons out and in,because many entrances influence others eating in the darkness.
Wang:The food is nice?
b:Cakes, aha, a bit.
Wang:Haha, you are still hungry?
b: Euh, you keep me dangling.
c:It tastes very different inside, that makes you focus on the favor.

三樓展厅内表演直播

/LIVE ON THE THIRD FLOOR

2013.02.02

胸口碎
大石
/BREAK-
ING
ROCKS
ON
CHEST

夏云飞
/XIA YUNFEI

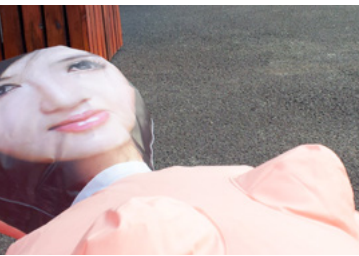

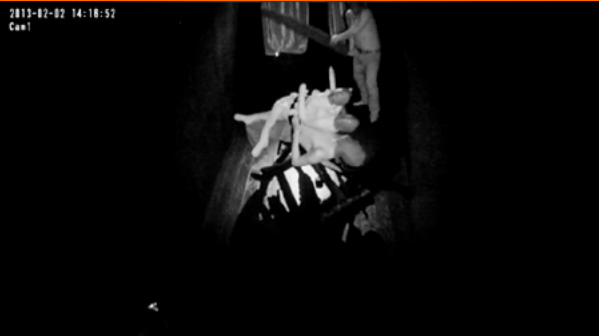
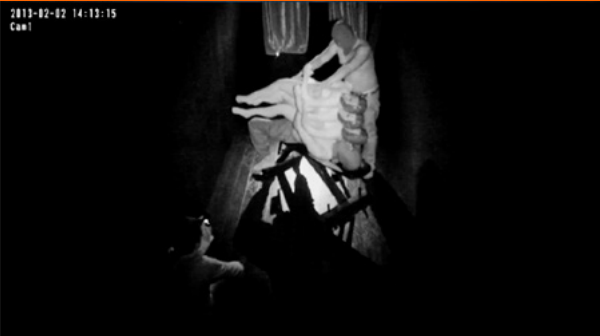
夏云飞 - 毕业于上海视觉艺术学院设计专业
Xia Yunfei - Graduated from the Design Major of Shanghai East China Normal University

演员两人，其中一人平躺下，接受另一人将几个充气娃娃叠加在身体上，并随后用锤子，呈现“胸口碎大石”状。作品出现有“叠加的女性身体”、“仙人掌狼牙棒”、“刽子手头罩或SM头罩”“具有很强的符号性、象征性——暴力和性。但是恰恰又是塑料假仙人掌、廉价劣质充气娃娃，使作品带有游戏性、刺激、重口味又或是轻松、可笑。其实“胸口碎大石”就是一场作秀。

In Crushing Stone On Chest, one of two actors lies down, another one piles up several inflatable female dolls on first performer's belly and then break all the objects on him like chinese acrobatic Breaking Rocks ON CHEST. The Superposition of all the plastic objects as, "female bodies", "cactus" and "mace", "Hangman headgear" and "SM headgear", full of strong symbolic of violence and sex, appears in this work. But rightly because of the fake plastic cactus and cheap malformed inflatable dolls, this work shows also a sort of playability, stimulation, heavy taste, funny or foolishness. In fact, it is just a entertainment show.

红外摄像机捕捉（图）
CAPTURED BY IR CAMERA

第二场－搏击 /SECOND ROUND-BOXING

夏云飞
/XIA YUNFEI

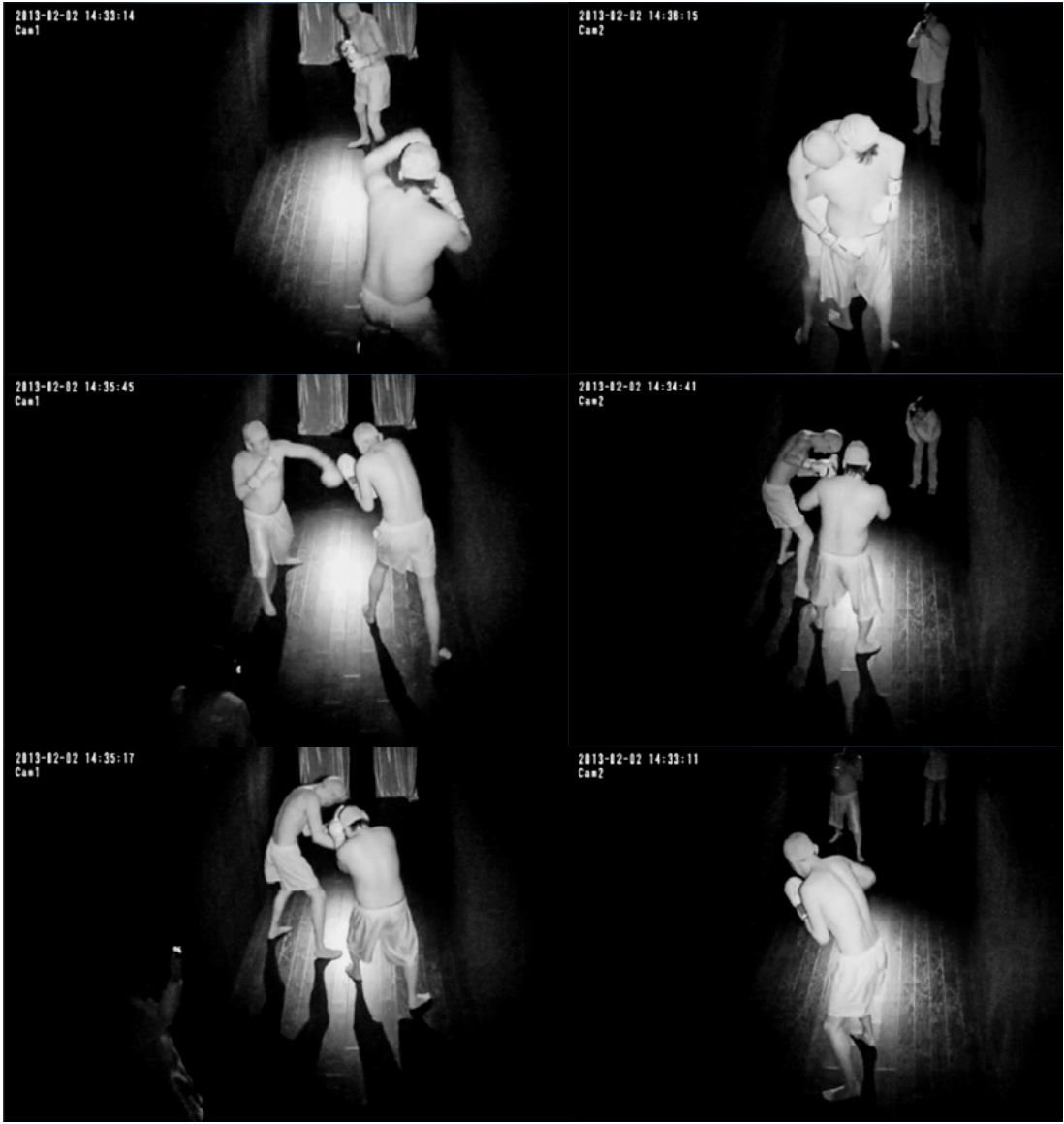
2013.02.02

演员两人在黑空间内搏击比赛，看不见对手在哪里，用挥拳的方式寻找，当找到以后两人进行搏击中的接抱动作，接抱动作有意暧昧。对抗和依靠在这个行为中同时体现，对手的存在是危险的同时又是安全的，他是在黑暗中唯一的伴侣。黑暗带来的恐怖超越了事件本身的恐怖，黑暗也能带来安心，对手在某处，有黑暗的保护就安心地躲藏。黑暗会扭曲事件，一个普通事件的发展也会变得很不寻常，很矛盾。攻击的方式寻觅也很矛盾。

Two performers fight with each other in the darkness by swing their fist, without knowing where other rival is. The movement between two performers during boxing in darkness has a ambiguous sense. Both fighting against and embracing each other happen at the same time. In another way, it is dangerous and safe at the same time. The rival is also the other's only companion in dark. Darkness brings horror which exceeds horror of the boxing action itself. On the contrary, darkness can protect them, meanwhile bring safe moment to them. The darkness twists the meaning of action in which a normal event may occur abnormally. The way of attacking becomes contradict.

14: 00
换装完毕，肉搏开始
AFTER CLOTHES
CHANGED, THE BOX-
ING BEGINS

红外摄像机捕捉（图）
CAPTURED BY IR CAMERA

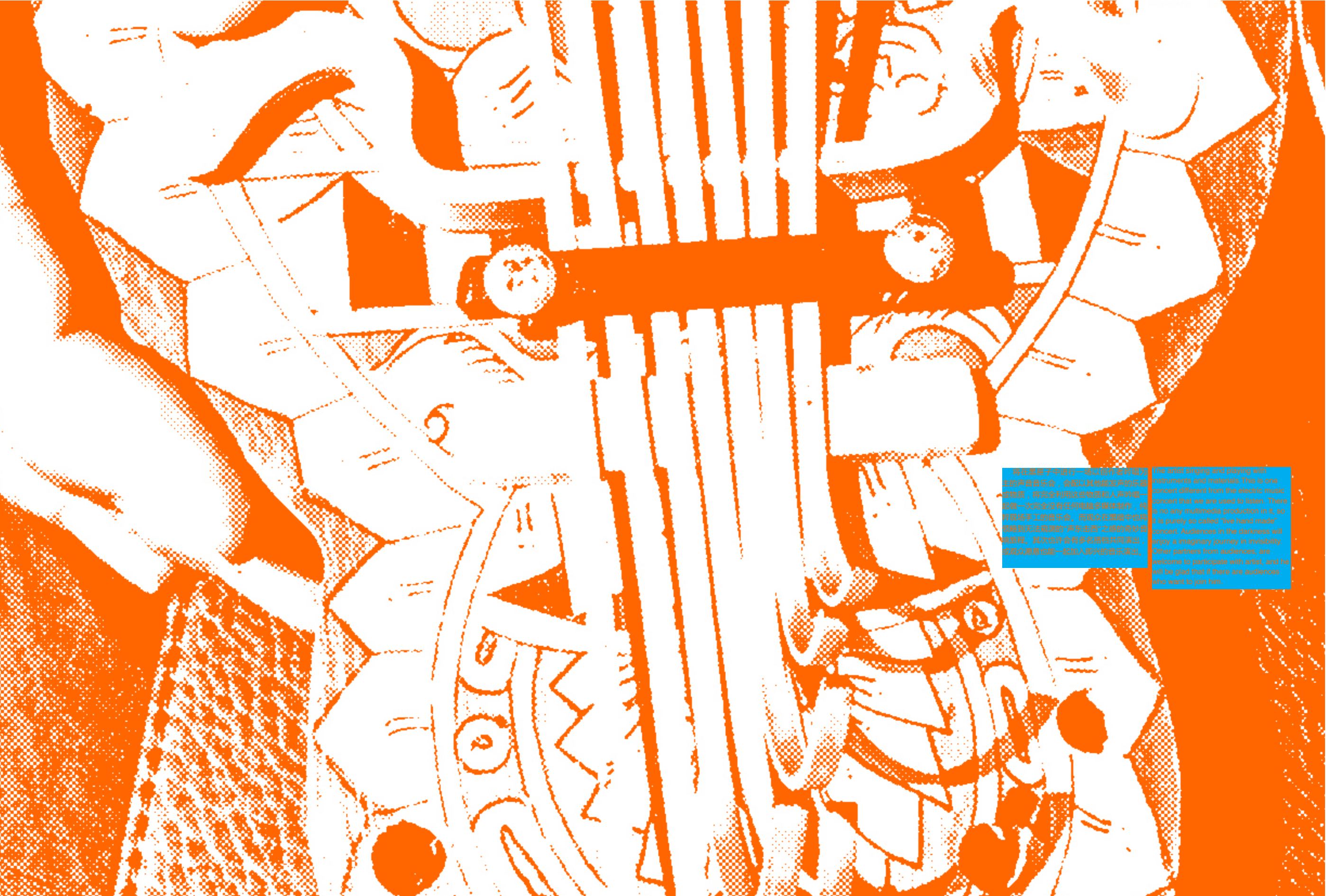
参与者感言

黑匣子计划是上双唯一的行为项目。作为一个行为艺术的平台是持续的，长久的。很轻松地表演一场，记录下来，又持续的有人观看。这种开放度太大太罕见。各种参与者和各种观看者，黑空间反而像是打开了小众艺术——行为艺术的门。黑匣子本身概念的特质把任何作品都能变得很有意思。我的行为进入黑空间，不论在呈现效果和概念都发生了变化。还有就是在阳光下看黑暗中蹑手蹑脚、动作变扭的自己，我觉得很好笑。

Performers' Speech

BlackBoxLab is the only performance art project in the 9th Shanghai Art Biennale. A performance can easily be shown on a long lasting open platform, recorded as sustainable and open. This black space opens a door for all kinds of participants and viewers from wherever they come. The characteristic of BlackBoxLab even changes the result and the concept of every performance once the artist enters in the dark space. It is so funny that under sunshine to see the creeping and the twisted movement of ourselves in darkness.

将在黑匣子中进行一场以创作音乐为主的声音音乐会。会配以其他能发声的装置做辅助，将完全利用这些装置和声音融为一体。一次完全没有任何电脑多媒体制作，纯粹用纯手工的音乐会。而观众在黑暗中也将体验到无法预测的“声音游戏”之旅的奇妙旅程旅程。其次也许会有多名摄影师和调音台，或观众愿意也一起加入即兴的音乐演出。

The work largely and playing with instruments and materials. This is one concert different from the electric music concert that we are used to listen. There is no any multimedia production in it, so it is partly so called "live hand made" concert. Audiences in the darkness will enjoy a imaginary journey in invisibility. Other partners from audiences, are welcome to participate with artist, and he will be glad that if there are audiences who want to join him.

13:30表演正式开始

红外摄像机黑暗中捕捉图
CAPTURED BY IR CAMERA

演后谈 / Testimonials from the creator

应黑匣子项目胡介鸣老师的邀请，我参加了今年黑匣子项目在第9届上海双年展的作品演出。

今年我特别为黑匣子项目创作了以声音和音乐表达为主的作品《黑暗中的声东击西——徐海贝吟唱音乐会》，做了两期现场，两期的感受截然不同。

第一场是在2012年12月11日的下午，我带着简单的乐器和一些能发出声音的物质，进入了黑匣子开始表演。与2011年我在黑匣子中的作品更注重行为表达和与观众的互动不同，这次演出，黑暗中的封闭感让我的思考变得更为纯粹，对音乐的处理更为专注与细致，真正体验到黑匣子作为一种“创作实验室”，对激发一个音乐创作者创作灵感和音乐展现，所具有的无穷魅力。那天特别巧合地没有一个观众进入黑匣子，造就了绝无仅有的一场没有“现场听众”的“现场音乐会”，也正因此，使得“音乐会（concert）”这个概念变得更有反叛意味，引人深思。

第二场是在2013年3月3日的下午，是一个周日的下午，观众颇多。与前场相当纯粹的感受不同，观众们过多的进入离开所带来的亮光、说话声很杂乱，对我的表演和思考造成了很大的打扰。在表演的前半小时，我多次受观众行为的影响而思绪全乱，一片茫然不知如何继续。在后半小时的表演中，我尝试着和观众互动，当有观众走近我时，我刻意发出尖锐的尖叫声、哭喊声、噪音，观众的反应各为不同，但不约而同的表示不想再黑匣子里多呆一秒。值得回味的是，那天有位观众进入后便被我的音乐节奏即刻感染，意识到这是一场音乐表演，于是他加入了我的即兴，为我敲击墙壁伴奏，和我一起重唱，我们俩从未经过排练的即兴配合，在黑暗中竟如此自由流畅，如同一个双人乐队。

虽然第二场的演后感不如第一场那么纯粹，但回想起来无论哪一场，都是一种更有趣味的创作体验。记得张献老师说过，我作为一个音乐学院专业作曲者，带着这个身份进入黑匣子表演，这行为本身就是一个完美的当代艺术作品。的确，黑匣子这样一个全黑暗的剧场空间，绝不仅仅是“创作——演出——评论”那么简单。黑匣子所承载的艺术理念和赋予每个作品的价值，早已超越了“观看”“聆听”为主要的艺术存在方式。在这个以寻找当代艺术价值为理念的上海双年展，给予艺术本身更纯粹、更直接、更多方位的思考，就是黑匣子的当代精神所在。

I was invited by BlackBoxLab to participate in the 9th Shanghai Art Biennale. This year I've created a work based on sound and music expression, INTONATING IN THE DARKNESS-A CONCERT FROM XU HAIBEI, until now I've given two performances, both gave me totally different experience.

The first performance was given in the afternoon, on 11th December 2012. I took some simple instruments and material which can make sound into Blackboxlab to perform. It was different from the work showed in 2011 in Blackboxlab in which I cared more about how to behave and to interact with audiences. This time, I considered it purely, and centred on processing music. Then I truly regarded blackboxlab as a creative lab and it can trigger inspiration among music creators. By accident, on that day there is no audiences stepped into blackboxlab, which created a unique concert with no audiences. But it also because of that, the concept of this concert become more rebel and behavior also make people to think deeply.

The second performance was given in the afternoon, on 3rd March 2013. It's on Sunday so quite a lot of audiences, and the experience this time is totally different from the pure feeling before. Different audiences came in and out, which brought light and crowd voice. All those kept disturbing my performance. In first half hour, I was been interrupted and even don't know how to carry on. the next half hour I tried interacting with audiences. When they came close, I scream, cry or made noise loudly on purpose. They acted differently but in all they didn't want to stay in Blackboxlab any longer. But there was one audience who is memorable. as soon as he stepped inside, he realized it was a concert and then he joined me by tapping on the wall, and sing with me. We never rehearsed before but cooperated impromptu so good like a band.

Although it is not that pure as the first one, but when I think back then, they are both a interesting creative experience. I still remembered that teacher Zhang Xian said to me the action itself is a contemporary art work that I as a composer from conservatory of music give performance in BlackBoxLab. Indeed, in BlackBoxLab such a dark theatre space, it won't simply thought as “creation-performance-comment”. the concept in BlackBoxLab and what it gives to every performances are already exceed the basic way to understand art works only by watching and listening. In the Shanghai Art Biennale which based on searching artistic value, the platform gives art a more pure, direct and comprehensive thinking. That is also where BlackBoxLab's contemporary spirit exist.

徐海贝 - 上海音乐学院作曲在读硕士，乐者，观念艺术家。曾参与黑匣子集装箱项目第一第二期（2011桃浦M50未来艺术节、2011喜马拉雅跨媒介艺术节）。创作包括室内乐、歌剧、剧场音乐、电影音乐、观念行为等。观念作品曾成功植入2011上海当代音乐周连续进行3天，引起轰动效应。

Haibei Xu, Master (ongoing) in composition in Shanghai Conservatory Of Music. Musicien, Concept artist. He participated the black box project the first and the second session(2011 TaoPu M50 future festivals, 2011Himalayas Cross Media Art Festival). His art works includes the “Musique de chambre”, opera, theater music, film music, performance, etc. One of his performance created a sensation in Shcumw 2011 during 3 days.

