

計畫編號: NSC89-2411-H-009-025

執行期限: 89 年 8 月 1 日至 90

年 7 月 31 日

主持人: 張靄珠 交通大學語言

教學與研究中心

一、中文摘要

關鍵詞: 酷兒、同志、同性戀、劇場、單人表演、亞美、性別、表演藝術、流離、離散、混雜、越界、文化羨嫉、後殖民

本計畫為兩年的研究計畫。第一年(89 年度)以「亞美酷兒表演美學與文化再製」為題,針對美東地區及加拿大的亞美酷兒劇場及表演藝術家進行田野調查和文獻資料蒐集,探討亞美酷兒:(1)融合東西方劇場技巧之混雜美學,以及表演美學與意識型態之矛盾糾葛。(2)在文化生產、消費過程中,亞美酷兒表演在性別、種族、國族越界所面臨之問題及預期成果。

第二年(本年度-90 年度)以「流離主體與亞美酷兒的文化羨嫉和越界」為題,擴大研究範圍,除了研究劇場和演出藝術,也蒐集亞美酷兒小說、詩、文化論述,並訪問亞美酷兒研究學者和基進文化工作者。至於田野調查則以美西舊金山及洛杉磯為重點。本階段旨在探討亞美酷兒表演與書寫:(1)在種族、國族、性別的多

重流離經驗與文化羨嫉;(2)如何在母國與現居國,以及家庭和同性戀社群之間穿梭媒介,同時呈現斷裂及延續之雙重性;(3)既是邊緣弱勢尋求自我再現及文化經驗、記憶、創傷的彌合所在,亦和美國多元文化機制維持矛盾弔詭的關係。

最後,綜合本人過去幾年所做之白人酷兒表演研究,及台灣男女同志文化實踐研究,比較三者之間的酷兒文化策略、論述、表演美學之異同;也研究「酷兒認同」如何隨性別、種族、國族等不同所在而呈現不同意義和認知;並進而探討資本主義全球化的後殖民文化版圖中,以酷兒越界來進行協商、對話所面臨之問題及預期成果。

ABSTRACT

Keywords: queer, Tungzhi, homosexual, theater, solo performance, Asian American, gender, performing arts, diaspora, hybridity, border crossing, cultural ambivalence, post-colonial

This research project is a two-year project. The subject of the first year is: *the Hybrid Aesthetics of Asian American Queer Performance and Cultural Reproduction*, aimed at fieldwork and literary research on Asian American queer theater, play, and performing artists in the east coast of the United States (Mainly New York), and Toronto in Canada. In this project, I will investigate: (1) the hybrid aesthetics of

Asian American queer performance as well as the paradox between aesthetics and ideology; (2) the controversies over the cultural reproduction and consumption of Asian American queer performance; (3) the predicaments and outlooks faced by Asian American queer performing artists in crossing borders of gender, race, and nationality.

The subject of the second year is *Diaspora, Border Crossing, and The Cultural Ambivalence of Asian American Queer*, with its scope expanded to include Asian American queer novels, poetry, and socio-political discourses. In this year, I will conduct fieldwork and interviews with Asian American queer scholars and cultural workers in addition to theater artists, with an emphasis on those living in the west coast of the United States (mainly San Francisco and Los Angeles). This project will investigate: (1) how Asian American queer performance and writing reveal multiple layers of diasporic experience as well as cultural ambivalence in crossing borders of race, gender, and nationality; (2) how Asian American performance and writing mediate between the mother country and the United States or Canada, and between Asian families and the gay and lesbian communities; how they simultaneously represent rupture and continuity; (3) how Asian American queer performance and writing become the site of self-representation and suturing; how they make palpable the

dialectic relationship between Asian American identity formation and America's multiculturalistic representational apparatuses.

Finally, I will integrate this two-year project with my previous research on American white queer performance and on Taiwan's gay and lesbian cultural practices, and then comparatively analyze the similarities and differences of queer cultural politics, performances, and discourses among different locations; explore how "queer identities" differ across gender, race, and nationality. Furthermore, I will study the tension and stakes inherent in queer's border crossing theories and practices, and their possibilities in engaging in postcolonial negotiation and dialogicality.

二、緣由與目的

本計畫的主題是「流離 (diaspora) 越界與亞美酷兒表演及書寫」, 重點在探討亞美表演藝術家和作家如何在劇場、表演藝術, 以及文學作品中探討同性戀的生活經驗或慾望幻想, 以及恐同迫害等題材, 或者以劇場技巧、身體符碼來呈現酷兒的游離性。

本研究之對象以美國和加拿大的亞美酷兒表演藝術工作者、作家及其作品為主。自九〇年代以後, 這些藝術工作者相繼推出有關酷兒題材的作品, 在美國紐約、舊金山、洛杉磯、及加拿大多倫多的劇場和戲劇節演出, 甚或打入主流商夜市場。亞美酷

兒作品的增多固然是反映了雅美族群中酷兒意識的覺醒，更多藝術家願意出櫃，以作品來探討酷兒想像和經驗；另一方面，也是因為美國社會中酷兒理論和文化研究之方興未艾，且性別反串、變裝表演也在通俗文化和電影、劇場、MTV、熱門音樂演唱會中大為流行。風潮所及，「酷兒化」的意向和表演以及酷兒文本，也使得亞美藝術家較易從眾多的族裔表演或族裔書寫中「出頭」，受到劇場經營者青睞，爭得一席表演之地；或者受到出版商和編輯注意，使其劇本被選入亞美戲劇選集或美國酷兒研究專書中，成為「亞美酷兒」或是「少數族裔酷兒」(ethnic queer)的樣本。

本計畫針對美國紐約以及加拿大多倫多的亞美酷兒劇場及表演藝術家座田野調查、深度訪談，及資料蒐集，進而探討(1)其融合東西劇場技巧之混雜美學(hybrid Aesthetics)；(2)並研究亞美酷兒表演美學與意識型態之矛盾糾葛；(3)探究亞美酷兒表演的文化混雜性與文化生產、消費之間的關係；(4)亞美酷兒表演與文化時建在後殖民論述中如何挑戰文化本質主義，使得有關性別、種族、國族越界的論述更加複雜化。

三、結果與討論

第一年計劃進行十分順利。本人完成之工作項目如下列：

一、錄影帶、影像資料、文獻圖書蒐集

- (1) 本人已蒐集到加拿大多倫多所發行的華裔表演藝術家 Richard Fung 之

錄像藝術全套九卷；以及印度裔 Shawni Mooto 錄像藝術全套六卷；以及華裔 Sharon lim-Hing 之重要劇作。

- (2) 已蒐集到紐約菲裔單人表演藝術家 Dan Bacalzo 之重要表演錄影帶、劇本、和相關文字資料；Slant Trio 三人劇團之重要表演錄影帶、劇本、和相關文字資料；已因愛滋病去世的華裔攝影藝術家曾廣智 (Tseng Kwang Chi) 的攝影藝術系列和相關資料，以及華裔劇場導演 Ping Chong 以其為題材而製作之多媒體劇場 SlutforArt 之錄影帶和文字資料；華裔單人表演藝術家 Dan Kwong 之劇作。
- (3) 在紐約大學圖書館、林肯表演藝術中心，以及當地書店蒐購到研究相關之書籍、文獻、期刊論文、報章評論五十餘種。

二、田野調查和訪談

- (1) 實地觀察 Sant Trio 三人劇團彩排和演出。本人並在其排練場地訪談 Wayland Wuinter, Perry yung, and Rick 三人，訪談時間為 60 分鐘，訪談過程由 Slant Trio 請專人錄影，並由本人簽

署授權同意書，訪談錄影在剪輯後授權該劇團運用於其在 LaMama 劇場所製作之多媒體劇場中。

- (2) 實地觀察 Dan Bacalzo 之排練及表演，並對其進行了 120 分鐘之訪談。
- (3) 實地觀察 Ping Chong 之劇場，和 Ping Chongo 晤談 30 分鐘。
- (4) 實際觀察紐約亞美男女同志經常聯誼、聚餐、定期舉辦文化活動之 Asian American Writers' Workshop。筆者曾和 Workshop 之主持人，目前在哥倫比亞大學任教之 David Eng 晤談，亦和 Workshop 相關成員交換心得。筆者亦接受邀請，成為 Asian American Writers' Workshop 之會員。
- (5) 和紐約大學激進女同志文化工作者, Eleanar Wong 訪談 60 分鐘。

三、相關資料在教學與研究上之應用

- (1) 本人第一年研究計劃之部分研究成果撰寫成研究論文，發表於《中外文學》之「全球化專輯」。
- (2) 上述之影像與文獻資料，有部份已經使用於本人在交通大學語言與文化研究所開設之課程「性別理論與視覺文

化」。

- (3) 錄影帶及圖片正擇要輸入電腦，且由研究助理協助，陸續製作成網頁，並且配合本校語言教學與研究中心新近完成的網路影像壓縮及傳輸系統，建立亞美酷兒研究區域網路 (intranet), 供有志者教學與研究之用。

亞美酷兒表演往往融合東西方的劇場元素和表演技巧。除了採取西方後現代劇場技巧、意識流獨白、多媒體、布萊希特殊離美學，也往往挪用平劇、太急、能劇、傀儡戲、皮影戲、民俗儀式，以及少數族裔寫實劇場中常見的口述歷史、和聲音影像的類文獻 (quasi a/v document)，以及自我指涉 (self-reflexive) 等等。儘管其美學形式具高度的文化混雜性 (cultural hybridization)，卻常面臨道地性 (authenticity) 刻板印象 (stereotype) 自我東方化 (self-orientalization) 或只族裔化之他者 (ethnic other) 等等爭議或質疑。這些常常出現在亞美文藝藝術中的爭議，則更因為酷兒作品中的性別跨界意圖而更加複雜化。除了作表演的美學分析，本研究也延上述議題探索 (1) 酷兒主體、族裔認同、以及美國多元文化再現機制 (multiculturalistic representational apparatuses) 之間的弔詭矛盾；(2) 酷兒表演美學和意識型態之間的糾葛；(3) 以及亞美酷兒表演及書寫之高度游離性：游離於融合 (assimilation) 和族裔主義 (nativism) 之間；游離於族群性 (particular locality) 和常群性

(universal citizenry) 之間；亦游離於恐同厭懼 (homophobia) 和戀同情慾 (homoerotic) 之間。

第一年研究計畫之部分成果撰寫成研究論文，刊載於《中外文學》的「全球化專輯」。

四、計畫成果自評

壹、流離主體 (diaspora) 與亞美酷兒的文化羨嫉 (cultural ambivalence)

亞美酷兒的游離性往往和流離主體 (diaspora) 的斷裂 (fragment)、錯置 (displacement)、或混雜 (hybridity) 的經驗互為疊合，辯證。但是，由於亞美酷兒不論在政治、歷史和文化上都處在種族和性別的雙重邊緣化位置，因而其文化分裂狀態 (schizopohrenia) 則更加複雜。若要探討亞美酷兒在種族 (race)、國族 (nationality) 以及性/別 (gender) 上的多重流離經驗、記憶和想像，則更無可避免的需要深入其在種族、國族、性別之交上既是局內人又是局外人而產生的文化羨嫉 (cultural ambivalence) 在研究其游離、斷裂時，我們也不忘探究亞美酷兒主體在母國 (或祖父母輩之母國) 以及現居國之間所承繼的社會形塑 (social formation) 之延續性 (continuity)，以及其個人的記憶和認知是如何不斷穿梭於母國和現居國之兩種文化之間，彼此媒介變奏 (mediation)，且和亞美族群之集體記憶和歷史經驗不斷對話、質疑、互動。此外，我們亦可研究亞美酷兒表演如何藉著藝術形式和其所處的時空

及主流社會進行對話、溝通

(dialogicality)；亞美酷兒藉著藝術作為社會介入 (sociological intervention) 的過程中，和主流文化商業機制之間亦維持一種既是邊緣若是尋求自我再現 (self-representation) 及彌合 (suturing) (包括文化經驗、歷史記憶，以及個人和亞美族群的創傷之彌合) 之所在 (site)；但也不斷面臨主流收編、異化、或商品化之考驗。

貳、亞美酷兒越界與後殖民文化版圖

Sedgwick 曾指出，在歐洲中心及歐洲國家主義興起時期，同性戀者、東方人、少數族裔均被異化，驅除成為「他者」，用以鞏固歐洲帝國與國家的疆界，加深帝國主義、國家主義與異性戀疆界之間的共生聯結 (Sedgwick 1997 : 147)。在後殖民時代，則隨資本主義之全球化，帝國主義者透過經濟與文化空間的操控，進行不同形式的文化殖民，而種族主義與恐同壓懼則為「資本主義慾望機器」 (Deleuze and Guattari 1997 : 97, 169) 切割全球經濟、文化、政治版圖的驅力下所產生之反襯 (Antithesis)。在後殖民時代，由於文化再製的樣貌繁複、多變、微妙的形式呈現在文化交界 (cultural liminality) (Homi Bhabha 1990 : 299) 中。本研究藉由探討不同所在 (location) 之酷兒操演與文化實踐，來討論「酷兒認同」如何隨著不同所在而有不同的意義和認知；也討論後殖民文化版圖中亞美酷兒進行性別、種族、國族越界所面臨的問題和預期成果。

五、參考文獻

本年度計畫則把重點放在北美洲的亞裔美國酷兒表演及書寫。就筆者所知，目前美國學界有關酷兒理論和文化研究的專書和論文隨著邊緣論述和性別論述之興起，以及男女同志運動的擴展，也因之如雨後春筍，方興未艾。但是，專門研究亞美酷兒論述和表演的著作卻付之闕如。有關亞美酷兒表演文本及書寫則往往是散見於亞美文學劇本、或小說之選集（Anthology）或者是穿插在美國酷兒表演劇本選集中，作為少數族裔之酷兒文本。

儘管有關亞美酷兒表演之表演研究及論述相當欠缺，有幾本專書著力於探討亞美表演（包括電影、戲劇）之類型及演變，亞美文化認同問題，以及亞美酷兒之性向，卻是本研究計畫在作文本、錄影帶蒐集或田野調查前應讀的文獻。這些文獻包括：

一、亞美表演類型及文化認同

- (1) 有關亞美電影、戲劇之類型、演變以及美國主流電影和劇場中如何把亞美形象「東方化」、邊緣化、異化之專書：James Moy, *Marginal Sights, Staging the Chinese in America*。
- (2) 從種族及族裔文化的角度來探討亞美戲劇表演和時尚專書：Dorinne Kondo, *About Face: Performing Race in Fashion and Theater*, Josephine Lee, *Performing Asian America: Race and Ethnicity on the Contemporary Stage*。
- (3) 有關亞美酷兒之性向：

Russell Leong, ed., *Asian American Sexualities: Dimensions of the Gay and Lesbian Experience* 以及 *The Very Inside, An Anthology of Writings by Asian Pacific Lesbian and Bisexual Women* ; 還有 *Ona Bed of Rice: An Asian American Erotica Feast*。

- (4) 有關亞美文化認同的問題：Lisa Lowe, *Immigrant Acts*。

二、連結亞美酷兒表演與酷兒理論

- (1) Eve Kosofsky Sedgwick, *Tendencies* 有助於探索酷兒認同擊中族、性別、國族之越界。
- (2) Judith Butler, *Gender Trouble, Bodies that Matter* 有助於探索性別符碼，酷兒操演，以及去認同與去認同之酷異化過程。

三、聯結亞美酷兒表演與流離主義 (diaspora), 文化混雜 (hybridity) 及文化再製 (cultural reproduction)

- (1) Homi Bhabha, *The Location of Culture*。
- (2) Rey Chow, *Writing Diaspora: Tactics of Intervention in Contemporary Cultural Studies*。
- (3) Stuart Hall, "Cultural Identity and Diaspora," in Rutherford, Jonathan ed., *Identity: Community, Culture,*

Difference.

- (4) Charles Taylor, " *The Politics of Recognition,*" in Amy Gutmann, ed. *Multiculturalism and The Politics of Recognition.*
- (5) Robert Young J. C., *Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture, and Race.*