

計畫編號：87WFA06FA300003

執行期限：87年8月1日至88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

中文關鍵字：開襠褲劇團、扮裝表演、女同性戀、女性主義劇場、T/婆身體美學、酷兒、性別認同

紐約的「開襠褲劇團」(Split Britches)自1980年以來便以WOW(Women's One World)為基地，開始了在紐約東村(East Village)的非主流、「外百老匯」(off-off Broadway)的女同性戀性別裝扮表演，以劇場美學，女同性戀酒吧文化和觀眾互動，蔚為當地的女同性戀社區文化之一。本研究宗旨為：

壹、開襠褲劇團如何藉著劇場表演、挪用通俗文化、次文化，融入紐約東村的女同性戀社區情境和各種即時性的社會議題，來發展多重流動情慾的女同性戀身體美學(Butch-Femme Aesthetics)(Sue Ellen Case 1987)。

貳、研究女同性戀藝術家如何藉著像WOW Café這種特定的城市空間，經由藝術表演為女同性戀者發展性別認同；以及WOW Café的演員、觀眾和以此為研究的學者如何互動成一個社區網路，這個社區和外界異性戀體制之間又是何種關係？

參、研究開襠褲劇團、性別操演(performativity)(Judith Butler 1993: 2-4)、和女同性戀文化論述之間的辯證關係

ABSTRACT

Key Words: Lesbian Performance, Butch-Femme Aesthetics, Split Britches, Feminist performance, WOW Cafe, queer, identity, gender, performativity, cross-dress

In 1982, the core members of the Split Britches Theater Troupe, Peggy Shaw and Lois Weaver opened WOW (Women's One

World) Cafe at East 11 Street, New York City. Since then, Split Britches has regularly performed in WOW Cafe at the East Village in New York City. Over decades, combining lesbian bar culture and theater, WOW Cafe has become an important cultural landmark of New York's lesbian community. Besides, it was the cradle for many lesbian performing artists, such as Holly Hughes and Carmelita Tropicana.

Joined by Deb Margolin, the Split Britches has collaborated many attention-getting theatrical productions, such as: Split Britches (1981); Beauty and the Beast (1982); Upwardly Mobile Home (1984); Dress Suits to Hire (1987); Little Women (1988); Anniversary Waltz (1989); Belle Reprieve (1991); Lesbians Who Kills (1992); and Lust and Comfort (1995).

The objectives of this research are: First, to study how the Split Britches appropriate the icons and gender codes of popular culture and subculture, and mix them with lesbian life experience in their exploration of "Butch-Femme Aesthetics" (Sue Ellen Case 1987).

Second, to study how community-based lesbian performance is linked to "performativity" (Judith Butler 1993: 2-4) to challenge the regulatory gender norms and sexual norms through the interplay between lesbian performers, audience members, and feminist scholars.

Third, to aim at nuanced rethinking of the relationship between lesbian cross-dress performance, politics of visibility, and identification.

二、緣由與目的的

紐約的「開襠褲劇團」(Split Britches)自1980年以來便以WOW(Women's One World)為基地，開始了在紐約東村(East Village)的非主流、「外百老匯」(off-off Broadway)的女同性戀性別裝扮表演，以

劇場美學，女同性戀酒吧文化和觀眾互動，蔚為當地的女同性戀社區文化之一。WOW Café 中除了開襠褲劇團經常性的演出，更對其他為成名的女同性戀表演藝術家一視同仁，提供場地，供其作小成本、即興的藝術創作，再加上女同性戀者把此當作社交場所，便逐漸醞釀出特殊的女同性戀社區文化。在1980年初期，女性主義的反色情浪潮未退，而同性戀文化極受壓抑、排斥之時，WOW café 無異為女同性戀者提供了一個暫時的烏托邦，且是當時唯一可以讓女同性戀文化藝術公開展現的場所。魏芙更宣稱：「WOW café 是以劇場為核心的社區。」在此期間，女性主義和女同性戀文化研究的學者、批評家不斷以「開襠褲劇團」的表演作為分析腳本，來發展、演繹其認同政治 (Politics of Identity)，性別實踐的論述，這些論述再經過婦運人士，或女同性戀運動人士的擴散、回饋、和性別裝扮表演交織激盪成女同性戀社區的社會文化實踐，不斷的衝擊異性戀體制中的性/性實踐/性別 (sex/sexuality/gender) 的男女兩性建構。

本研究的目的為：

壹、開襠褲劇團如何藉著劇場表演、挪用通俗文化（例如好萊塢電影中的凱瑟琳赫本、崔西、約翰韋恩）、次文化（例如男同性戀扮裝表演-camp, drag, 女同性戀酒吧文化、猶太文化等），加上其拼貼 (collage)、戲謔 (parody) 的劇場風格，融入紐約東村的女同性戀社區情境和各種及時性的社會議題，來發多重流動情慾的女同性戀身體美學 (Butch-Femme Aesthetics)。

貳、城市空間與性別操演

筆者希望藉著研究開襠褲劇團和 WOW Café，探討非主流劇場、次文化及主流商業文化之間的互動與矛盾；女同性戀藝術家如何藉著像 WOW Café 這種特定的城市空間，經由藝術表演為女同性戀者發展性別認同；以及 WOW Café 的演員、觀眾和以此為研究的學者如何互動成一個社區網路，這個社區和外界異性戀體制之間又是何種關係？

參、開襠褲劇團、性別認同政治、和女同性戀文化論述之間的辯證關係

十多年來，以開襠褲劇團的表演分析來演繹出的理論、論述、其實也具體而微的勾勒出女同性戀文化論述的歷史演變。筆者希望藉著研究學者，批評家對「開襠褲劇團」之論述，去研究性別裝扮表演和女性主義、女同性戀主義 (Lesbianism) 之間的關係。

三、結果與討論

1. 資料收集與田野調查

本人分別於87年8月27日至9月11日以及88年5月7日至5月17日，兩度赴紐約搜集資料並進行田野調查。工作包括下列各項：

(a) 在紐約大學表演藝術研究所檔案室蒐集和本研究相關的錄影帶、照片、影像資料。

(b) 至紐約的外百老匯劇場，WOW café，進行田野調查，深度訪談，以及相關的影像，文獻資料搜集。

(c) 對開襠褲劇團核心成員 Lois Weaver, Peggy Shaw, Deb Margolin, Holly Hughes 及女同性戀表演研究學者 Peggy Phelan, Lynda Hart 進行和本研究有關之深度訪談。

(d) 前往紐約大學圖書館蒐集有關開襠褲劇團之理論，文獻。除了專書之外，從期刊報紙蒐集其演出之劇評，報導。這些期刊包括：The Drama Review, Women and Performance, Theater Journal, The Village Voice.

(e) 以這些資料為基礎，對開襠褲劇團十多年來的重要表演和劇評作分析。

(f) 回台後結合表演分析和相關理論，進行論文撰寫。

2. 討論與理論取向

本人搜集到之錄影帶或劇本，包括：Split Britches (1981); Beauty and The Beast (1982); Upwardly Mobile Home (1984); Dress Suits to Hire (1987); Little Women (1988); Anniversary Waltz (1989); Belle Reprieve (1991); Lesbians Who Kill (1992);

and Lust and Comfort (1995)。

在現有對開襠褲劇團的評析和論述中，較重要者可分為幾類：一、把開襠褲劇團和 WOW café 視為女同性戀社區文化和社會實踐者：包括 Alisa Solomon (1985), Jill Dolan (1988), Sue Ellen Case (1989), Kate Davy (1992)。二、視開襠褲劇團表演為對現有性別符碼的挑戰，並以身體美學作為性別實踐者：包括 Sue Ellen Case (1987), Jill Dolan (1988)。而 Sue Ellen Case 更以開襠褲劇團為例，說明如何發展 T/婆身體美學 (Butch-Femme Aesthetics)，並開始發動對女性主義中的恐同症 (Homophobia) 批判。

筆者希望結合表演分析及女同性戀文化理論，並拓展討論之縱深向度。在理論取向方面，分為幾大方向：

- 一、以 Judith Butler 對 performativity 的觀點，探討女同性戀性別裝扮表演，藉著重複演練的行為模式，和現有社會文化機制互動而成為論述形成 (discursive formation) 之一環。在重複表述實踐 (reiterative and citational practice) 的過程中，行動者可能顛覆，擾亂既有性別戀機制框架中那強制的性別規範與性規範 (regulatory gender norms and sexual norms)，但也可能再度被其收編，挪用 (Judith Butler 1993: 2-4)
- 二、以魏提 (Monique Wittig) 的女同性戀主義以及蘇艾倫 (Sue Ellen Case) 的 T/婆美學 (Butch-Femme Aesthetics)，來探討開襠褲劇團的劇場技巧以及身體美學。
- 三、de Lauretis 提議發揮文化想像與批判力，策略性的出入於再現框架 (in and out of the representational frame)，來顛覆男性欲望窺視或恐同症 (homophobia) 欲望窺視 (de Lauretis 1991)。本研究將探討開襠褲劇團如何以劇場技巧和表演策略，進出於再現框架內外，以挑戰這框架後的父權或異性戀教喻 (imperative)。開襠褲劇團的性別實踐成效如何隨觀眾的收視

(reception) 角度而定，本文將討論開襠褲劇團因性別裝扮表演在這方面所引起的幾場文化論戰。

- 四、以 Lynda Hart 和 Peggy Phelan 對 politics of visibility 和 politics of invisibility 之論證，來討論女同性戀性別裝扮表演如何在對異性戀機制的顛覆及再度被收編之間取得平衡。並討論實踐行動者如何把性別認同視為不斷形成 (becoming) 的認同過程 (identification)。

3. 結論

十多年來，「開襠褲劇團」以 WOW 為基地，拓展了紐約女同性戀者之社會文化空間，也催化了論述之衍異。這三者的辯證關係可大致歸納如下表：

	美國女性主義運動	開襠褲和 WOW	收視評論
八0年代初期	兩性平等；反色情	和外界隔離的空間；異於主流之另類實踐；對外宣稱女人場所而不提女同性戀	極少
八0年代中期	女性主義多元化、區隔化；女性主義由本質論走向建構論；女同性戀論述興起；女同性戀者在女性主義陣營展開恐同批判	自外於主流之性別烏托邦；女同性戀者以劇場為中心形成的社區；女同性戀演員和觀眾的集體認同；「開襠褲」代表激進的認同位置；	視「開襠褲」和 WOW 為女同性戀社區的社會文化實踐；視其以 T/婆身體美學來挑戰性別二元論；強調其情色策略和現身策略；

<p>九 0 年 代 初 期</p>	<p>女同性戀 論述基礎 已穩固； 女同性戀 陣營內部 亦開始自 我批判反 省； 認同政策 的辯論開 始； 性別操演 論盛行； 論者以後 結構主義 和心理分 析，論證 性別認同 不是一個 固定的主 體位置而 是不斷操 演的認同 過程</p>	<p>「開襠褲」 已由女同性 戀社區邁向 主流，對其 顛覆主流或 被主流同化 之爭論更分 歧</p>	<p>把女同性戀主 體放在男權凝 視的再現框架 內外討論；不 把女同性戀主 體視為一個 色，而是放在 欲望場域討 論；視性/別表 演為社會、心 裡的歷史過程</p>
--	--	--	--

「開襠褲」的性/別逾越（愉悅）表演和女同性戀文研究學者的互動，已形成一種社會文化網路（network），在這樣的網路中，性/別認同的觀念不斷被再寫，再詮釋，再操演。「開襠褲」的性/別操演之影響不但是身體的、也是社會心理的、論述的。從邊緣論述的角度來看，性別操演提供了變異創新的可能，但是其本身則是一種延續和累積，且不可避免的受到既有社會文化規範的限制。對於既有社會文化框架的挑戰，不只在可見的身體符碼表演，亦在不可見的論述形成過程中。

這個過程中，「開襠褲劇團」提供了創意和源源不絕的能量，更藉著文化研究學者的論述和社會介入（sociological intervention），乃至對觀眾的主體召喚（interpellation），一起造就性別的酷異化及多元化。

四、計畫成果自評

(1) 本人的研究計畫部份成果已寫就論文，在第 23 屆全國比較文學會議發表，並將刊登於《中外文學》第 28 卷第六期。

(2) 本人擬定將本計畫之研究成果和其他幾個相關研究整合後，以專書形式出版。

(3) 本人從紐約蒐集到之照片，圖檔已經掃描入電腦，建立圖像資料庫，可做為表演藝術及教學參考。

(4) 本人蒐集到的劇本和錄影帶亦也歸檔整理，可供教學研究參考。

(5) 此次到紐約 WOW café 作文化觀察，發現其不僅是女同性戀表演文化之展演場所，更為激進有色族裔（如非裔美人或拉丁裔美人）之女同性戀社交和表演場所，本人和相關人士訪談後，決定把這項新的發展納入未來研究方向之中。

(6) 和相關的女同性戀表演藝術家及學者訪談後，本人發現女同表演已從自傳式，自我指涉，以及烏托邦的踰揚而演變至更為酷異化，多元化，並也指向女同社群內部的自我批評，這些亦可為本人日後研究的指標。

本人在已發表的研究成果中，以「開襠褲劇團」為研究對象，對於女同性戀表演的身體美學和性別操演，作了詳實的個案實證研究；在表演分析和理論的結合上，也促進了戲劇理論和性別論述的對話；對於紐約女同社區的文化實踐之引介和析論，也可作為國內女性主義或女同文化實踐的參考。

但是，本研究亦有不足之處，例如，由於在紐約停留時間之限制，而無法對 WOW Cafe 現今觀眾和附近社區居民作更深入的訪談，以掌握其結構群和成員彼此的差異。此外，筆者原計畫由訪談觀眾來剖析性別裝扮表演和女同性戀或異性戀觀眾之間的情欲互動或對其性傾向的衝擊、影響，然而受限於主、客觀環境，無法做得周全。在探討「開襠褲」這樣的個案時，除了熟悉紐約的表演藝術和性別理論，若能從歷史角度，全面的瞭解美國同性戀者

的社會、文化處境及其社會運動的發展，則更可助益於研究對象的 contextualization，亦可拓展本研究的歷史縱深。

五、參考文獻

- Butler, Judith. 1990. *Gender Trouble*. New York: Routledge.
- , 1993. *Bodies That Matter*. New York: Routledge.
- Case, Sue-Ellen Case. 1988. *Feminism and Theater*. New York: Methuen.
- , 1989. "Toward a Butch-Femme Aesthetics." *Making a Spectacle: Feminist Essays on Contemporary Women's Theater*. Ed. Lynda Hart. Ann Arbor: University of Michigan Press, 282-99.
- , 1996. *Split Britches: Lesbian Practice/Feminist Performance*. New York: Routledge.
- Davy, Kate. 1985. "The Heart of the Scorpion at the WOW Café" *The Drama Review* 29, 1 (T105): 50-56.
- , 1989. "Reading Past the Heterosexual Imperative: Dress Suits to Hire." *The Drama Review* 33, 1 (T121): 153-70.
- , 1992. "Fe/male Impersonation: The Discourse of Camp." *Critical Theory and Performance*. Ed. Janelle Reinet and Joe Roach. Ann Arbor: University of Michigan Press. 237-47.
- De Lauretis, Teresa. 1987. *Technology of Gender*. Bloomington: Indiana University Press.
- , 1988. "Sexual Indifference and Lesbian Representation." *Theater Journal* 40, NO. 2: 155-77. Rpt in *Performing Feminisms*. Ed. Sue-Ellen Case. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 17-39.
- Dolan, Jill. 1987. "The Dynamics of Desire: Sexuality and Gender in Pornography and Performance." *Theater Journal* 39, No. 2: 156-74.
- , 1991. *The Feminist Spectator as Critic*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Freud, Sigmund. 1962. *Three Essays on the Theory of Sexuality*. Tr. James Strachery. New York: Basic Books Inc.
- Hart, Lynda and Peggy Phelan Ed. 1993. *Acting Out: Feminist Performance*. University of Michigan Press.
- Hart, Lynda. 1993. "Identity and Seduction: Lesbians in the Mainstream." In *Acting Out*.
- Hart, Lynda and Peggy Phelan. 1995. "Queerer Than Thou: Being and Deb Margolin." *Theater Journal* 47.2: 269-82.
- Hughes, Holly. Interview with the Author. September 9, New York. 120 Minutes.
- Inigaray, Luce. 1982. *This Sex Which is Not One*. Tr. Catherine Porter. Ithaca: Cornell University Press.
- Lacan, Jacques. 1982. *Feminist Sexuality: Jacques Lacan and the 'Ecole Freudienne'*. Ed. Juliet Mitchell and Jacqueline Rose. New York: W.W. Norton.
- Mukvey, Laura. 1989. *Visual and Other Pleasures*. Bloomington: Indiana University Press.
- Patraka M. Vivian. 1993. "Split Britches in Split Britches: Performing History, Vaudeville, and the Everyday." In *Acting Out*.
- Phelan, Peggy. 1993. *Unmarked*. New York: Routledge Press.
- , 1998. Interview with the Author. September 8, New York. 60 Minutes.
- Solomon, Alisa. 1985. "The WOW Café." *The Drama Review* 29, 1 (T105): 92-101.
- Wittig, Monique. 1980. "The Straight Mind." *Feminist Issues* (Summer): 103-110.
- , 1981. "One is not Born a Woman." *Feminist Issues* (Winter): 47-54.
- , 1985. "The Mark of Gender." *Feminist Issues* (Summer): 3-12.