

行政院國家科學委員會專題研究計畫 期中進度報告

異己全球化：英國文化政策、酷兒策略，與男女同志劇場)

(1/2)

計畫類別：個別型計畫

計畫編號：NSC94-2411-H-009-018-

執行期間：94 年 08 月 01 日至 95 年 07 月 31 日

執行單位：國立交通大學外國語文學系

計畫主持人：張靄珠

報告類型：精簡報告

報告附件：出席國際會議研究心得報告及發表論文

處理方式：本計畫涉及專利或其他智慧財產權，2 年後可公開查詢

中 華 民 國 95 年 6 月 1 日

一、中英文摘要及關鍵字

(一) 中文摘要

外國語文學系

計畫名稱：異己全球化：英國文化政策、酷兒策略、與男女同志劇場(II-I)

研究者：張靄珠

經費來源：行政院國家科學委員會

關鍵字：酷兒；同志；英國劇場；全球化；文化政策；英國戲劇；劇場；同性戀；

異己；越界；結盟；女性主義；身體政治；性別

本研究計畫為兩年期的計畫。主要是(1)以英國男女同志劇場為藍本研究全球化資本主義軌跡中，劇場/身體如何以多重模式，帶著情慾論述進行國族、性別、階級越界；(2)英國劇場傳統中的「酷兒性(queerness)」如何經歷文化著根(rooting)、移轉(routing)，漂洋過海，由保守的象徵翻轉成基進策略；(3)英國文化政策和劇場生態的交互影響、以及男女同志、再現美學和策略的演變與衍異如何反映表演藝術家沿著「人權酷兒化、國家女性化(queering human rights, feminizing the state)」的軸線，以社會文化實踐來反思、協商同志與國家的關係、同志在公、私領域的公民權，以及同志作為國人(being a national)，在國族與居所(habitation)之間日日活出的關係；(4)最後，筆者計畫將這兩年的研究成果，彙總本人過去十年陸續所做之不同地區、族裔的酷兒表演藝術研究，從宏觀的角度探索「酷兒異己全球化」論述與實踐的多種可能性。筆者第一年研究計畫的重點將著重於：英國文化政策與劇場生態的關係，英國同志劇場和酷兒美學的交互影響，以及自五零年代以降之同志再現的轉折，和 Gay Sweatshop Company 酷兒美學和再現策略之研究。第二年則把重點放在幾個女同志劇場，研究她們的表演美學和再現策略，以及她們的同志運動、婦女運動、邊緣劇團(fringe theater)、少數族裔劇團、工人團體的結盟，以酷兒策略進行性別、種族、階級之越界。

(二) 英文摘要

Foreign Languages and Literatures Department

Title: Globalizing Alterity: British Culture Policies, Queer Tactics, and Lesbian

and Gay Theater (II-I)

Principal Investigator: Ivy I-Chu Chang

Sponsor: National Science Council

Keywords: Feminism, body politics, British theatre, queer, cultural politics, tactics, effeminacy, alterity, globalization, global, queer, drag, camp, Gay Sweatshop, Siren Theatre Company, Coventry Lesbian Theatre Group, Nitty Gritty, Red Rag, Spin/Stir, Shameful Practice, Hard Corp, lesbian, representation

The research objectives of the first year are: to study the relationship between British culture policies and theatre; to investigate the mutual influence between American and British lesbian and gay theater based on New York and London; to analyze the changes of British gay and lesbian representation since the 1950s; in particular to study the queer aesthetics and body politics of Gay Sweatshop Company, the first and most representative lesbian and gay theatre in Britain.

The research objectives of the second year are: to study the aesthetics and representation of British lesbian theaters such as Siren Theatre Company, Coventry Lesbian Theatre Group, Red Rag, Spin/Stir, Nitty Gritty, Shameful Practices, and Mrs. Worthington's Daughters; to investigate how these lesbian theatres coalite with social movements, ethnic theatre and workers' theatre to negotiate lesbian citizenship as well

二・報告內容

(一) 前言與研究目的

本研究計畫為兩年期計畫。研究目的為(1)以英國男女同志劇場為藍本研究全球化資本主義軌跡中，劇場/身體如何以多重模式，帶著情慾論述進行國族、性別、階級越界；(2)英國劇場傳統中的「酷兒性(queerness)」如何經歷文化著根/漂移(up/rooting)、移轉(routing)，漂洋過海，由保守的象徵翻轉成基進策略；(3)英國文化政策和劇場生態的交互影響、以及男女同志、再現美學和策略的演變與衍異如何反映表演藝術家沿著「人權酷兒化、國家女性化(queering human rights, feminizing the state)」的軸線，以社會文化實踐來反思、協商同志與國家的關係、同志在公、私領域的公民權，以及同志作為國人(being a national)，在國族與居所(habitation)之間日日活出的關係；筆者第一年研究計畫的重點將著重於：英國文化政策與劇場生態的關係，英國與美國同志劇場和酷兒美學的交互影響，以及自五〇年代以降劇場中的同志再現的轉折，和 Gay Sweatshop Company 酷兒美學和再現策略之研究

(二)、文獻探討

異己之全球化(globalization of alterity)乃是 Cindy Patton 提出的概念，主要是談到隨著「人權」概念之全球化，新興國家的男女同志(如台灣)，也師法美國國內男女同志公民運動所採取的民權策略，將同志社群視為一個階級或少數族裔來對待，把同志的隱私權與言論自由，或是職業與居所上所受的歧視，均放在國家與憲法的層次來討論並修法。在爭取同志公民權的運動中，提出「人權酷兒化、國族女性化(queering human rights, feminizing the state)」的政治、社會、及文化實踐策略，重新反思、打造同志在公、私領域的公民權、同志與國家的關係、以及同志作為國人(being a national)，在國族與居所(habitation)之間日日活出的關係。本人決定從「異己全球化」的角度，切入對英國男女同志劇場的研究，探討國家文化政策和法律，如何影響劇場生態和同志在公、私領域的公民權；當代英國同志劇場對經典文學及戲劇中「酷兒性」(Queerness)之承襲與創造性轉化，以及同志再現的轉折；男女同志劇場的美學及身體政策之演變，以及同志劇團和其他邊緣劇場(fringe theater)及社運之結盟、越界。

國內外有關本計劃之研究情況，重要參考文獻之評述

目前國內外有關英國戲劇之性別、國族研究多著重於劇本分析，而較少從表演學及田野調查的角度，結合文化政策與文化生產之研究，來研究英國的男女同志劇場。本人從事此研究，有關重要文獻可從幾個方向著手：

(1) 全球化理論與酷兒理論：

Butler, Judith. *Bodies That Matter*. 1993.

Duberman. *Queer Representation*. 1997.

Patton, Cindy. Queer Diaspora. 2000.

Sedgwick, Eve Kosofsky. Tendencies.

Warner, Michael. Fear of a Queer Planet: Queer Politics and Social Theory.

(2) 有關英國的文化政策及酷兒文化、酷兒美學專書：

Bergman, David, ed. Camp Grounds: Style and Homosexuality. Amherst:
Massachusetts UP, 1993.

Chedzoy, Kate. “‘The Past Is Our Mirror’ : Marlowe, Shakespeare, Jarman.”
Shakespeare’s Queer Children: Sexual Politics and Contemporary Culture.
Manchester: Manchester UP, 1995. 177-222.

Davies, Alastair. British Culture of the Post-War: Introduction to Literature and
Society 1945-1999.

Dollimore, Jonathan and Alan Sinfield eds. Political Shakespeare: New Essays in
Cultural Materialism. Ithaca: Cornell UP, 1991.

Meyer, Moe. “Introduction: Reclaiming the Discourse of Camp.” Moe Meyer,
ed. The Politics and Poetics of Camp. London: Routledge, 1994. 1-22

Sinfield, Alan. Culture Politics -- Queer Reading---The Wide Century:
Effeminacy, Oscar Wilde and the Queer Movement. London: Cassell, 1994.
---Literature, Politics, and Culture in Postwar Britain. Berkeley: U of California
P, 1989.

(3) 有關酷兒劇場、另類劇場、女性主義表演及男女同志表演的理論及批評：

Atkins, Dawn. Looking Queer: Body Image and Identity in Lesbian, Bisexual, Gay and
Transgender Community.

Aston, Elaine, An Introduction to Feminism and Theatre (London: Routledge,
1995)

Brecht, Stefan. Queer Theatre. 1982.

Case, Sue-Ellen, Feminism and Theatre (London: Macmillan, 1988)

Case, Sue-Ellen (ed.), Performing Feminisms; Feminist Critical Theory and
Theatres (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990)

Clum, John. Staging Gay Lives: An Anthology of Contemporary Gay Theater.
1996.

---Still Acting Gay: Male Homosexuality in Modern Drama. 2000.

Craig, Sandy (ed.), Dreams and Deconstructions: Alternative Theatre in Britain
(Ambergate, Derbyshire: Amber Lane Press, 1980)

Davis, Andrew, Other Theatres: The Development of Alternative and
Experimental Theatre in Britain (London: Macmillan Education, 1987)

Goodman, Lizbeth, *Contemporary Feminist Theatres: To Each Her Own* (London: Routledge, 1993)

Griffiths, Trevor R. and Llewellyn-Jones, Margaret (eds), *British and Irish women Dramatists since 1958. A Critical Handbook* (Buckingham: Open University Press, 1993)

Hart, Lynda and Phelan, Peggy (eds), *Acting Out: Feminist Performances* (Ann Arbor, MI: University of Michigan, 1993)

Holderness, Graham (ed.), *The Politics of Theatre and Drama* (London: Macmillan, 1992)

Itzin, Catherine, *Stage in the Revolution* (London: Eyre Methuen, 1980)

Keyssar, Helene, *Feminist Theatre: An Introduction to the Plays of Contemporary British and American Women* (London: Macmillan, 1984)

McGrath, John, *A Good Night Out: Popular Theatre, Audience, Class and Form* (London: Eyre Methuen, 1981)

Sinfield, Alan. *Out on Stage: Lesbian and Gay Theatre in the Twentieth Century.* 1999.

Willett, John (ed. And trans.), *Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic* (London: Methuen, 1982)

(三) 研究方法

筆者擬定之研究方法包括：

- (1) 針對英國文化政策、劇場生態與劇場中的同志再現進行史料與文獻資料蒐集。
- (2) 和英國男女同志劇場的導演與核心成員進行深度訪談，並且訪問 Campaign For Homosexual Equality (CHE) 的成員，瞭解同志表演藝術家和同運的關係。
- (3) 到倫敦主流劇場如 West End, Royal Theater 以及邊緣劇場 The Oval Hall, The Dill Hall 等去實地考察，瞭解其劇場製作環境。
- (4) 除了蒐集文獻、專書、期刊資料，也進行錄影帶、照片、DVD，和影像資料蒐集，以建立英國男女同志劇場的文字和影像資料庫，並和本校視聽中心的區域網路系統合作，分享研究成果，以利相關研究者之研究與教學。
- (5) 把蒐集到的資料和作品分類整理，結合全球化理論、表演理論、酷兒理論，撰寫研究論文。

(四) 結果與討論

- (1) 從劇場酷兒性(queerness in theater)到酷兒劇場(queer theater)：「酷兒」文化意義之翻轉

英國劇場傳統中一直蘊含著酷兒性(Queerness)。這酷兒性一方面是指劇場往往是同志藝術家的優先選擇，而中、上流階級的同性戀者也往往以劇

場作為社交和「漁色」場所。另一方面，酷兒性是指劇作家王爾德及其作品為表徵的陰柔、頹廢、華靡特質，以及性別傾向之曖昧、游離、含混，通常是有錢有閒階級所有享有之「特權」。英國戲劇中那介於男性同性社交 (male homosociality) 和男同性戀 (male homosexuality) 之間的灰色地帶之曖昧、游離、頹廢的情慾挑逗，兼階級優越感乃至階級剝削的男同性愛 (predatory homosexuality)，乃由來已久的傳統。即令當代劇作家 Somerset Maugham, Noel Coward, Terrence Rattigan 的劇作中亦時有所見。

英國傳統劇場的酷兒性，在 1960 年代中期飄洋過海，到了美國，被激進表演藝術家如 Charles Ludlam, Jack Smith, John Vaccaro, Ronald Tavel 以及 Centola 等挪用、翻轉，發展其性別踰越/愉悦的再現策略及表演美學，在六零年代中期到七零年代中期，蔚為 Queer Theater 表演類型 (Stefan Brecht, 1978)，包括 Charles Ludlam 在 1967 年所創的 The Ridiculous Theater, Centola 在 1973 年所創之 The Hot Peaches。他們的表演往往同時玩弄男女兩性之性別符碼，以 different-in-your-face 的態度向主流價值挑釁，把老電影或經典戲劇(如 Camille)之極度女性化典型以 drag、camp 之風格作 parody，混合了猥亵雙關語，通俗文化、即興演出，亞陶式 (Artaudian) 暴力，以及 psychodelic, burlesque 等雜匯美學，來嘲弄異性戀社會男/女兩性二分法的性別模仿結構。Queer Theater 的表演為後來九零年代的酷兒理論家如 Judith Butler, Esthen Newton, Eve Kosofsky Sedgewick 提供了靈感與實證經驗的基礎。

而在六〇年代英國的倫敦劇場界，由於法令的鬆綁、反戰運動和民權運動的衝擊，劇場觀眾結構群的改變，使得以同志為題材的戲劇如雨後春筍般在主流劇場與邊緣劇場大量湧現。對於那些持左翼觀點的文化工作者而言，傳統戲劇中那隱含著階級差異、頹廢、柔靡的「酷兒性」乃是封建、保守的象徵。這些基進的文化工作者貶抑 drag、camp 的表演策略，企圖建構同志次文化中的陽剛性，甚至企圖將其與工人階級意識作為聯結。於是劇場中的同志再現出現了路線分歧(稍後有更詳細討論)。在七〇、八〇年代的英國同志社群中，受到從美國石牆運動以降的同志運動影響，認為以” gay” 作為認同範疇 (identification category) 才具有基進的政治意識。然而，從八〇年代至九〇年代，以美國為中心的酷兒文化實踐影響了英國的同志次文化，再加上倫敦和紐約男女同志表演藝術家密集的互動、合作，使得英國同志劇場重新賦予「酷兒」基進的意義，drag、camp 的再現策略，受到正面肯定(但是也不無爭議)，而酷兒性別越界也和階級、種族的越界聯結，形成對帝國主義、資本主義的內部批判。

(2) 英國文化政策、劇場生態、與同志公、私領域之再現策略

英國在 1843 年頒布了 The Theatre Act，自此確立了劇本審查制

度，一直持續到 1968 年，劇場表演須先將劇本送 The Lord Chambalain 的審核通過，才能上映。這條法案自此限制了劇場中男女同性戀的情節。而 1885 年通過的 Labouchere Amendment 更明令男同性戀行為在英國是犯法的行為，如此一來，更使得男同性戀在公私領域均成為禁忌。值得玩味的是，英國法律未提及「女同性戀」行為，並非對女同性戀寬容，而是因為女同性戀是邊緣中的邊緣，其經濟社會文化地位之闊如均「不值一提」。另外值得注意的是，法律規定男同性行為是犯罪，卻未必能阻遏男同性戀行為，只是化明為暗，而有錢有閒的上流階級更是在私人俱樂部(club)中進行同性性行為，稱之為 predatory homosexuality。

由於以上兩項法令，再加上 1895 年對謳歌男同性愛欲的劇作家王爾德之大審，使得明喻暗喻同性戀的劇作從英國舞台近乎消聲匿跡。從 19 世紀末到 20 世紀中期，英國舞台上有關同性愛之劇作大致有兩類：一類是以 Somerset Maugham, Noel Coward, Terrence Rattigan 等知名劇作家所創作的上流社會之 closeted queerness，陳倉暗渡那介於同性社交 (Homosociality) 與同性情慾 (Homoeroticism) 之間的曖昧游移；另一類則是零星出現之創作，從病態、驚悚、污名化的角度描寫酷兒或變裝，如 The Drag (Mae West, 1927), Queer People (Michael Hill, 1932)。

有關男女同志題材的戲劇演出，從 1950 年代末期到 1960 年代如雨後春筍般大量湧現，亦和法令政策的改變，以及歐美反戰運動和民權運動的風起雲湧有關。英國在 1954 年頒布 The Wolfenden Report，明令同性戀行為是社會問題而非醫療問題，同性戀行為 (homosexual practices) 在私領域可被允許，但是在公領域公然從事同性性交易者則觸及違法刑罰。和 1885 年的同性戀罪行法案相較，這項報告似乎達到某種程度的鬆綁，也把同性戀行為從病理問題變成道德問題。然而，對男女同志而言，卻也意謂著否定了同志在公領域的主體性和情慾自主權，正如酷兒學者 Alan Sinfield 所言：「我們有習俗 (custom)，卻沒有權利 (rights)」(Sinfield 1999:253)。同性戀之合法化在公、私領域之二分法形成了英國劇場奇特的現象：許多呈現同志生活題材的戲劇開始湧現，這類戲劇又分為兩大類：一是主流劇場如 West End, Royal Court 演出的。這類戲劇由新浪潮作家 (New Wave) 編劇，把同性戀視為是社會問題，而同性戀者是家庭和社會制度壓迫下的受害者，如 Look Back in Anger (John Osborn, 1956); Five Finger Exercises (Peter Shaffern, 1958); A Taste of Honey (Shelagh Delany, 1958)。另一類則是正面描摹同性情慾及性愛的戲劇。這類同志戲劇往往為了逃避審禁，鑽公/私領域二分法律的漏洞，在被視為是私領域的 Fringe Theater/ Club 演出。此類戲劇包括 The Lonesome Road (1957); The Creeper (Pauline Macaulay, 1964)；甚至還包括三齣被禁止在主流劇場上演的美國戲劇如 Tea and Sympathy, A View From the Bridge, Cat on a Hot Roof。女同志劇團也不願放過機會，在兼具劇場與俱樂部的曖昧空間演出 The

Catalyst (Ronald Duncan, 1958) ; The Killing of Sister George 等。

除了法案對同性戀的鬆綁，在 1968 年政府解除了劇本審查制度，均有利於同志戲劇的多元化。從五 0 年代邁入六 0 年代，由於劇場觀眾組合的改變，以及劇場文化受到反戰運動和民權運動的衝擊，使得同志再現策略也出現了路線之爭。這段期間，有別於以往劇院觀眾主要乃有錢有閒的中產階級，六 0 年代年輕人大量湧入劇院。1964 年公佈的一項調查顯示，在 National Theatre, West End 等主流劇場，35 歲以下的人口佔 55-80%，學生佔 18-35%，受過高等教育者佔 23-48%。在這些年輕人中，許多持左翼觀點，有 75-94% 是反對核武，也支持男同性戀行為除罪化。由於這些觀眾，也催化了男女同志戲劇的產生。在這些戲劇中，不但將同性戀視為社會問題而非病態，也將年輕的男同志主角和六 0 年代「憤怒的青年」形象結合，抗拒有錢有閒階級中年男子的示好示惠，抗拒性愛交易或包養式的同性戀，也不認同王爾德風格般柔靡、頹廢的酷兒性。換言之，這些「社會問題」劇對同性戀的同情，偏向於工人階級對性的態度，也較傾向塑造陽剛性的同志次文化，甚至暗示 drag、camp 均是貶抑同志主體性的再現形式。而另一類在半公半私的空間如劇場/俱樂部(演員及大部分觀眾均為同志)演出的同志情欲劇，則仍視變裝、drag、camp 為性別踰越/愉悅之再現策略。

(3) 國家補助政策、酷兒越界結盟與男女同志劇團的創立

英國在第二次世界大戰結束後，確立了資本主義福利(welfare-capitalist)國家的路線。在 1940 年代，確定國家介入文化發展的政策。在 1945 年，成立 The Arts Council，負責審核、補助文藝表演團體。從 1958 年到 1970 年，由國家出資，建立了 15 個地區劇院。自 1961 年起，贊助 Royal Shakespeare Company 演出當代劇本；在 1960 年，建立了 The National Theatre。在同志社群方面，在 1975 年，英國第一個同志劇團(Gay Sweatshop)正式成立。這個劇團成員包括男女同志，強調同志的主體性及同志再現策略，並和英國的同志運動如 Gay Liberation Front，以及 1975 年開始的 The Campaign for Homosexual Equality(CHE)一起成長，並常受邀表演、動員集體意識，進行培力訓練(Empowerment)。在女同志劇團方面，Siren Theater Company 亦成立於七 0 年代；Coventry Lesbian Theatre Group 成立於 1979 年；Nitty Gritty 成立於 1975 年，Red Rag 成立於 1987 年；Spin/Stir 成立於 1993 年；Mrs. Worthington's Daughters 成立於 1995 年，這些女同志劇團有很多核心團員是從 Gay Sweatshop 出來的，其表演場地則以 The Oval Hall、The Drill Hall，以及各大學校園為主。此外，激進女性主義劇團 Women's Theatre Group 再 1973(在 1992 改名為 Sphinx Theatre Company)年成立；著重性別題材的社會主義劇團 Joint Stock 也於 1974 年成立(在 1993 改名為 Out of Joint)。

從 70 年代末期到 80 年代初期，Gay Sweatshop, Women's Theatre Group,

Joint Stock 劇團都強調社會及性別意識。Women's Theatre Group 和第二波女性主義運動結合；Joint Stock 著重社會公義及種族議題，並於 1979 年起和劇作家 Caryl Churchill 合作；Gay Sweatshop 則和左派同志聯盟合作。在 80 年初期，由於在柴契爾夫人的保守政策下，對同性戀議題不予以鼓勵。Gay Sweatshop 便把同性戀題材包裝在反核議題下。而有些女同劇團需向 Arts Council 爭取補助，往往和少數族裔及左翼團體合作，再加上劇團中的活躍份子本身也參與了婦女解放運動，因而其戲劇創造的同志再現策略往往較主流劇場基進。在 80 年代中期，Gay Sweatshop, Women's Theatre Group, Joint Stock 都融入種族和多元文化的題材。其中的性別越界已涉及跨種族、跨階級的複雜問題，然而也因此激發了其題材和風格的多樣性：表現風格從寫實路線、口述歷史、文藝復興戲劇、Brecht、Artaud、流行歌曲舞蹈、老電影的諧擬、超現實、cabaret、burlesque、camp、drag 等交相揉雜。有些劇團還涉及再現機會平等之議，Joint Stock 規定每次演出白人和有色人種各半；Gay Sweatshop 則有男女同志演出機會均等的默契。

在 1988 年通過的 Thatcherite Section 28 Legislation 明令：禁止補助有傳揚同性戀「嫌疑」的文藝表演，則無異是開了民權倒車，斲傷同志藝術的創作生態。上述劇團各有因應之道。例如，便創造以 AIDS 為題材的劇本演出，也把自己定位為同志社區劇場。其系列 AIDS 劇，叫好又叫座，被劇評家譽為同志戲劇的經典。在此時期，上述劇團在 Arts Council 掌握補助金分配權的壓力下，因應 Arts Council 的要求，逐漸從集體領到的民主方式轉向有藝術總監的階層領導。

受了資本主義全球化的影響，八 0 年代中期開始，政府對劇場等表演藝術所持的態度則從以往的國家資助轉為市場決定論。凡此種種，均是對同志劇團的創作、資金籌募形成考驗與挑戰。到九 0 年代，同志劇團面臨的是更為多元、競爭的環境。Tony Blair 在 1994 年當選首相後，極力提倡英國的現代化和全球化，由社會福利國家走向自由市場。社會文化氛圍醞釀“cool Britannia” “post-feminism”，在九零年代，主流商業劇場的同志題材蔚為風潮，其中不乏叫好又叫座者，如從美國輸入的 Tony Kushner 作品 Angels in America (1992)，以及在主流劇場演出的英國劇作，如 Jimmie Chinn 創作 Straight and Narrow (1992)、Jonathan Harvey 創作 Beautiful Things (1993)，和 Kevin Elyot 創作 My Night with Reg (1994)，均具有高度的娛樂價值，也締造了極佳票房。因此上述劇團逐漸放棄激進的社會議題，而改走中間路線，遊走於另類劇團和商業劇場之間。凡此種種，均對同志劇團創作形成挑戰。這其中 Women's Theatre Group (The Sphinx) 雖然和女性主義者 Helene Cixous 合作演出，走的也是隱晦抽象的風格。Gay Sweatshop 在 1992 年聘請紐約 Split Britches

Lois Weaver 的為駐團導演，更使得個人表演，camp, 喜劇蔚為風潮。

(五) 成果自評

第一年計畫截至目前為止十分順利。第一年田野調查及研究重點在倫敦，著重於英國文化政策，劇場生態，及同志再現策略和酷兒美學的關係。另外也兼及倫敦和紐約酷兒表演的相互影響，如何形成酷兒美學的演變和意義轉化。本人利用個人赴倫敦的機會，進行田野調查及訪談對象，除了針對當初計畫書中所列之英國歷史最悠久的男女同志劇團 The Gay Sweatshop(成立於 1973)，更由於在計畫執行當中發現另外兩個劇團 Women's Theatre Group(成立於 1973, 在 1992 改名為 Sphinx Theatre Company), Joint Stock (成立於 1974, 在 1993 改名為 Out of Joint) 也深具研究價值，因此擴大研究範圍，將其也列為研究對象。

現把完成項目列舉如下：

1. 影像及文獻資料蒐集

赴倫敦 Royal Holloway University, Queen Mary College of London University, (1) London Theater Museum 以及大英圖書館蒐集三個劇團的第一手演出資料，錄影帶和劇本，共得 Gay Sweatshop 14 筆, Women's Theater Group 9 筆, Joint Stock 8 筆。

(2) 在倫敦大及大英圖書館查詢期刊論文及報紙劇評，演出報導。這些期刊及報紙包括 *Theatre Quarterly, London Theater Record, City Limits, Sunday Times, Theatre Journal, The Tribune, Time Out, Evening Standard, Sunday Telegraph, Real Time, The Observer, Guardian* 等。

(3) 在書店購得專書 30 餘冊。

2. 田野調查及深度訪談

(1) 實地考察倫敦劇場演出場所，包括主流商業劇場如 West End, Coventry；另類劇場如 The Drill Hall, The Oval Hall；並訪談 Kate Crutchley, Julie Parker (最初參與 The Drill Hall, The Oval Hall 場地策劃者) 探討另類劇場演出環境及運作和文化政策的關係。

(2) 訪談核心成員

包括 Gay Sweatshop 之核心成員 Noel Creig, Cowley Graham, Kate Owen；Women's Theatre Group 之 Susan McGuan, Sue Parrish, Jouquil Panting；Joint Stock 之 Stephen Daldry, Jonathan Miller.

(3) 截至目前為止所整理出的田野調查及訪談主題與重點：

甲、英國文化政策的改變和三劇團的創作生態及行政運作之間的關係。尤其著重過去三十年來 Arts Council 的文化藝術補助政策在 culture vs heritage 之間鐘擺式的來回，如何影響這三個劇團的創作生態與行政運作。

乙、三劇團因應於文化政策及整體社會文化環境之改變，如何漸次融入

不同的美學與再現政治，從性別、種族、多元文化、到全球化議題；以及三劇團如何由激進劇團演變成中間路線，在主流商業劇場及另類劇場中縱橫遊走。

丙、對劇團個別發展的探討，則著重幾個轉折：

The Gay Sweatshop：和左派結合的時期；藝術及票房的顛峰，儼然成為同志主流劇團時期；以及和紐約女同志導演合作的時期。

Women's Theater Group：強調女同志再現及議題時期；和女性主義劇作家 Helene Cixous 合作時期。

Joint Stock：和同志作家如 David Hare，Caryl Churchill 合作時期

3. 相關資料在教學與研究上之應用

- (1) 已將三個劇團三十年來之表演與創作陸續整理成編年史，以供有志研究者參考。
- (2) 已著手撰寫論文兩篇，分別為”Lesbianizing Shakespearean Plays: A Comparative Study on Taiwan's The Mad Scenes from Shakespearean Plays and Women Theater Group's Lear's Daughter and Roaring Girls Hamlet”，將台灣的魏瑛娟導演 The Mad Scenes from Shakespearean Plays 和 Women's Theater Group Lear's Daughter and Roaring Girls Hamlet 莎劇再創作之女同志再現策略與美學，戲劇製作環境作比較研究，將在 6 月 14-18 日倫敦所舉行之第十二屆國際表演研究會議發表，並計畫發表於相關期刊。
- (3) 另一篇為”Queering Canons: A Comparative Study on Camp Aesthetics of Taiwan's Queer Theater and Gay Sweatshop's This Island's Mine”，乃對台灣的酷兒劇場和英國的 Gay Sweatshop 如何挪用經典，發展 camp 美學及策略，以及劇場生態做比較研究，將在 7 月 20-24 日在伊斯坦堡「」2006 Crossroad Cultural Studies Conference 發表，並計畫發表於相關期刊。
- (4) 上述影像與文獻資料，有部分已使用於本人在交通大學外國文學研究所開設之課程「性別理論與視覺文化」。
- (5) 影像資料已陸續輸入本校視聽中心區域網路，供有志研究者參考。