

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

主體形構，異質空間與新酷兒電影的抵拒美學

計畫類別：個別型計畫

計畫編號：NSC93-2411-H-009-007-

執行期間：93年08月01日至94年09月30日

執行單位：國立交通大學外國語文學系暨文化研究所

計畫主持人：張靄珠

報告類型：精簡報告

處理方式：本計畫可公開查詢

中 華 民 國 94 年 8 月 19 日

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

計畫編號：NSC 93-2411-H009-007

執行期限：93年8月01日至94年9月30日

主持人：張靄珠教授 交通大學外文系

一、中文摘要

本研究結合心理分析、酷兒研究與電影研究，探討主體型構、異質空間、與新酷兒電影(New Queer Cinema)的酷異策略及美學。研究對象包括 90 年代初期受人矚目的新銳同志導演 Isaac Julien、Christopher Munch、Tom Kalin、Gregg Araki、Todd Haynes 及其作品。

關鍵詞：酷兒、同志、新酷兒電影、心理分析、性別、文化研究、電影研究、主體、歷史、異質空間、戀物、消費、公路電影、紀錄片、object、Isaac Julien、Christopher Munch、Tom Kalin、Gregg Araki、Todd Haynes

Abstract : This research is aimed at utilizing theories of psychoanalysis, queer studies and cinema studies to investigate subject formation, heterotopia, and the aesthetics and politics of New Queer Cinema. The subjects of this research include the directors of New Queer Cinema: Isaac Julien, Christopher Munch, Tom Kalin, Gregg Araki, Todd Haynes, and their films. In addition to literary research and cinema analysis, I will conduct fieldwork to investigate the cultural production of New Queer Cinema.

Keywords: queer, tungzhi, gay, lesbian, New Queer Cinema, psychoanalysis, gender, sexuality, cultural studies, cinema studies, subject, history, heterotopia, fetishism, consumer, road movie, documentary, object, Isaac

Julien, Christopher Munch, Tom Kalin, Gregg Araki, Todd Haynes

二、緣起及目的

(1)緣起

「新酷兒電影」(New Queer Cinema)乃是 Ruby Rich 在 1992 年於紐約村聲報 (Village Voice) 提出的名詞。「新酷兒電影」探討同志題材，風貌各異，但都具有拼貼(pastiche)、反諷(irony)，並帶著從社會建構(social construction)的角度去重構歷史的企圖。它們往往悖離傳統的人文觀點，交錯運用極簡美學(minimalism)及溢現美學(excess)的表現手法。

(2)目的

本研究將從下面幾個方向進行：

一、探討導演如何揉雜類紀錄片與劇情片、歷史檔案、私密日記等，作為抵拒策略與美學實驗，以建構同志抵拒歷史。

二、探討電影角色的內在外在活動空間，並分析異質空間如何象徵性、結構性的展演同志主體棄絕在家國之外，成為社會邊緣人的過程。這過程混合了越界、愉悅、罪惡，亦蘊含結構反轉之可能。

三、從影像、觀視、慾望的反思，解析電影角色與觀眾之間變異的認同及情慾能動性。

四、從同志電影的文化符碼及生產模式，探討時尚、認同和戀物消費之間的變異性，以及消費主體和社會主體的辯證關係。

三、結果與討論

(1)赴美出差研習工作內容及心得

本人為本研究計畫於2005年7月27日至8月16日，赴美進行田野調查和資料蒐集，並趁研究進行期間，赴舊金山出席 Association for Theater in Higher Education 2005 年度國際學術研討會發表論文，然後至紐約進行文獻與影像資料蒐集。故此次出國研習之過程及心得可分兩部分報告：

一、赴舊金山出席國際會議，發表論文並研究同志次文化

(1) 本人赴舊金山出席2005年 Association for Theater in Higher Education 舉行日期為7月28日至31日。此次會議的主題為 Bridging Communities，一共有來自世界各國上千位學者專家及表演藝術家，研究生參加這項研討會。本研討會一共有80多場分組研討會，並請來 Guillermo Gómez Peña, Anna Deavere Smith 等人作專題演講及表演。本人組成一個 panel，主題為 Queering Asianness: Anti/Aesthetics and Cultural Politics of Asian LGBT，邀集了東京大學及新加坡大學的學者一起發表相關論文，並建立了亞洲的性別研究學者和 ATHE 的 LGBT Focus Group 之間的學術網絡。

(2) 此外，本人並赴舊金山的性別研究博物館，同志書店“Different Light”蒐集同志歷史及同志文化的相關資料，亦於7月31日現場觀察了舊金山的 Leather Parade，實際瞭解舊金山同志次文化和商品戀物之間的關係。

二、赴紐約蒐集新酷兒電影文獻及影像資料

(1) 本人赴紐約田野調查期間，有幸和最先於1992年提出「新酷兒電影」(New

Queer Cinema) 的名詞之文化批評家 Ruby Rich 進行深度訪談。並和酷兒研究學者 David Roman 以及紐約大學電影系的酷兒電影研究學者 Chris Straayer 進行深度訪談。

(2) 為了進行對幾位「新酷兒電影」導演如 Gue Van Sant, Christopher Munch, Tom Kalin, Issac Julien, Todd Haynes, Gregg Araki, 等人之個人資料及作品研究論文蒐集，本人赴紐約大學電影研究中心，村聲，紐約時報，曼哈坦電影資料博物館，性研究博物館，時裝博物館，林肯表演藝術中心圖書館，映像博物館，哈林區美國非裔歷史博物館等蒐集研究資料。

(3) 對於「新酷兒電影」與同志次文化的考察心得：

本人在訪談及研究資料蒐集後，體認到「新酷兒電影」的導演往往以類型揉雜為一種抵拒策略與美學，融合類紀錄片

(pseudo-documentary)，與劇情片，影像檔案與私密告白等，讓同志觀察及情慾滲入歷史大論述 (grand narrative) 的框架中，以建構同志抵拒歷史 (counter history)。這些導演亦擅長於操弄觀眾的感知經驗，使其觀眾不斷在異性戀範疇的全視觀點 (panoptical) 及同志的內心世界之間快速游離穿梭，鬆動二者之疆界。

另一個值得注意的，則是新酷兒電影所呈現的空間往往是 non-place (過渡空間或流動空間)，如酒吧，公路，汽車旅館，鐵路，便利商店，以及監獄等，這樣的空間回應了劇中人之被家/國棄卻 (abject) 之社會邊緣人處境，亦蘊藏了越界，流離之企圖。

(4) 本人和酷兒電影學者及導演訪談的結果，深深覺得「新酷兒電影」導演固然多

為小成本獨立製片，以脫離好萊塢機器，尋求更大的揮灑空間。然而其極簡酷異的美學風格有時卻也意外的為主流商業電影所挪用，或者影響了都市由募足的時尚風格。追溯這種演變的過程，我們可亦藉由分析同志次文化符碼，以及「新酷兒電影」及其衍生之文化生產模式和戀物消費的關係，以及社會主體 (social subject) 和消費主體 (consuming subject) 之弔詭矛盾。

(2) 研究心得及理論之整合

本研究將從下列三個理論方向，撰寫論文：**壹、異質空間(heterotopia)，外場域(the out-of- field)，與棄卻主體(social abject)**

本研究將採 Foucault 的異質空間 (heterotopia) 概念，探索電影角色中的外在空間及內在心理空間。根據 Foucault 的理論，異質空間乃建構於主流機制的全視空間(panopticon)，監控之下，帶著隔離的特質卻容許禁忌的逾越；異質空間可能同時再現—甚至反轉—真實空間的烏托邦，卻未能完全脫離於主流權力凝視的掌握(Michel Foucault, 1967: 22-27) 本研究將探討異質空間如何象徵性、結構性的展演同志主體被棄卻在家國之外，成為社會邊緣人(social abject)的過程。為了研究異質空間的象徵、結構及美學意義，本人亦將援引 Deleuze 的「外場域」(the out-of-field)、「去框化」電影美學概念，探討電影視覺空間的感知效應和指涉意義 (Deleuze, 1983: 12-28)

貳、主體形構與觀視慾望

筆者希望藉由更細緻的影像分析和角色心理分析，析論新酷兒電影所呈現的主體形構與觀視慾望的關係。筆者將以 Eve Kosofsky Sedgwick 的恥辱踐履 (performativity of shame) 理論 (Sedgwick, 1998) 分析主體形構和酷兒美學踐履之間的關係。另外也會把 Kaja Silverman 的影像與觀視理論融入電影美學分析，用以打破觀看主體與被觀看客體

之二元劃分，而呈現出更為流動變異的情慾動能和感知結構。

參、同志文化生產與戀物消費

新酷兒電影導演固然多採取 minoritization(此處乃是沿用 Sedgwick 的 minoritization 和 universalization 的解析模式，見 Sedgwick, 1993:58) 的抵抗策略以及小成本獨立製片，以抵抗主流商業機制的收編。然而電影所造成的效應卻往往非由導演的動機所決定，亦不盡能事前預估。商業機制瞄準了生活風格游牧族(style nomad)，認定了時尚和認同之間並無一對一的對應關係，因而挪用同志次文化符碼，在恐同偷窺與戀同凝視之間的灰色地帶，同時吸引同性戀與異性戀消費族群。本研究將嘗試引用 Danae Clark 及 John D' Emilio 對資本主義及同志次文化符碼的分析來解析新同志電影及其衍生品之文化生產模式和戀物消費(Danae Clark 1993:194; John D' Emilio 1993:467; Jonathan Dollimore 1991)，以及社會主體(social subject)和消費主體 (consuming subject)。

四、計畫成果與自評

(1) 本人曾於 2004 年，把對本研究計畫的部分成果發表於交通大學所舉辦的「見與不見之間：電影與視覺文化研討會」。一年來持續研究的結果，有了更深入的瞭解，再加上赴美實際觀摩以及和酷兒電影學者，導演，藝術家訪談交流的結果，有了更豐富的第一手資料，也對原有的觀察作了不少修正，本人將擴充原有的論文，發表於學術期刊上。

(2) 在執行本研究計畫期間，本人有幸擔任交通大學電影研究中心主任，亦任教外文系「電影研究：國族及性別」課程。於是本人結合本研究之經費及人力資源，於電影研究中心所舉辦之系列導演座談與影片放映列入酷兒電影欣賞及討論，以及台灣男女同志紀錄片映片欣賞及座談，以在「新酷兒電影」與本土同志電影之間，作一比較對照。

(3) 本人已在本校電影研究中心建立了網路教學與資源分享平台，預計將本研究計畫陸續蒐集之百餘筆資料及論文索引上傳至此網頁。

(4) 本人赴舊金山及紐約所蒐集之影像資料，將交由本校視聽中心製成 VOD，上傳於區域網路，供日後教學研究使用。

(5) 本人由於此次在 2005 ATHE 國際研討會成功的邀集一個由亞洲性別研究學者組成的 PANEL，發表論文，獲得熱烈迴響，並和 LGBT Focus Group 連結，日後將擴大此基礎，並結合本校電影研究中心的網路資源，建立電影研究之 International Think Tank。

五、參考文獻

一、有關電影美學: *Republic of Images* (Alan Williams 1992); *Grammar of the Film Language* (Daniel Arijou 1967); *Film Theory and Criticism* (Leo Brandy & Marshall Cohen 1999); *Film and Theory* (Robert Stam & Toby Miller); *Cinema I: Image-Moment*; *Cinema II: Image-Moment*(Deleuze 1992); *Claiming The Real* (Winston 1995)

二、有關主體性與時間、空間: *Space, Time and Perversion* (Grosz 1995); "Text and Context of Other Space," (Foucault 1968); "The Evil Demon of Images," (Boudrillard 1984) *Simulations* (Boudrillard 1983) *Public Sex/Gay Space* (Leap 1970); *Queers in Space* (Ingram 1997)

三、有關酷兒主體、再現、觀視
Male Subjectivity at the Margin(Silverman 1992); *Tendencies* (Sedgwick 1993); *Interventions and Provocations* (Harper 1998); "Affect and Queer Performativity," (Sedgwick 1998); "Epistemology of the Closet," (Sedgwick 1993); *Queer Representation* (Duberman 1997); *Serial Killers*

(Seltzer 1993); *Lesbian and the Gay Studies Reader* (Abelove, Barale, and Halperin)

四、有關通俗文化與同志次文化之析論:
Inside/ Out (Dianna Fuss 1991); *Out in Culture* (Greekmur and Doty 1995);
"Commodity Lesbianism" (Clark 1993);
"Capitalism and Gay Identity"
(D' Emilio 1993); *Sexual Dissidence* (Jonathan Dollimore 1991)

