

侯淑姿

影像創作集

(1989—2009)

女性影像

Female Image Writing

Lulu Shur-tzy Hou's Photography Work (1989-2009)

書寫

書館

女性影像書寫

侯淑姿 影像創作集
(1989-2009)

Female Image Writing
Lulu Shur-tzy Hou's Photography Work (1989-2009)

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

女性影像書寫－侯淑姿影像創作集(1989-2009)

侯淑姿作；侯淑芬翻譯－臺北市：典藏藝術家庭，

2012.04

面；公分

ISBN：978-986-6049-17-0 (平裝)

1.攝影集 2.裝置藝術 3.作品集

958.33

101005666

女性影像書寫－侯淑姿影像創作集(1989-2009)

作者 侯淑姿

翻譯 侯淑芬

贊助單位 國家圖書館

 國家藝術基金會

出版者 典藏藝術家庭股份有限公司

出版者地址 104-46 台北市中山北路一段85號3樓

出版者電話 (02) 2560-2220分機 300

出版者傳真 (02) 2542-0631

Email shurtzyhou@gmail.com

設計印製 優秀藝印·黃寶琴

出版日期 2012年4月

ISBN 978-986-6049-17-0 (平裝)

定價 NTD 990元

Female Image Writing-Lulu Shur-tzy Hou's Photography Work(1989-2009)

Artist Lulu Shur-tzy Hou

Translator Nadia Shufeng Hou

sponsor 國家圖書館

 國家藝術基金會

Publisher Art and Collection Group, Ltd

Address 3F, No.85, Sec.1,Zhongshan N. Rd. Taipei, Taiwan

Telephone (02)2560-2220~300

Fax (02) 2542-0631

E-mail shurtzyhou@gmail.com

Designer Ushowdesign Co.,Ltd., Pao-Chin Huang

ISBN 978-986-6049-17-0

Price NTD 990

©2012 所有著作權，未經出版者書面同意，不得以任何形式或方法使用本著作物

©2012 No part of this book may be reproduced or utilized in any form by any means, electronic or mechanical, without permission in writing from the publisher

W322
165

目次 Contents

越界 / 流移 / 認同 / 望向彼方 008

亞洲新娘之歌創作論述

侯淑姿

Artist's Statement 046

Border-crossing / Diaspora / Cultural identities / Look toward the other side

"Song of Asian Foreign Brides in Taiwan"

Lulu Shur-tzy Hou

藝術家簡介 060

Biography of the Artist

參考文獻 Select Bibliography 066

故鄉 *Quê hương* 070

越界與流移—亞洲新娘之歌 (I) 073

越界與認同—亞洲新娘之歌 (II)

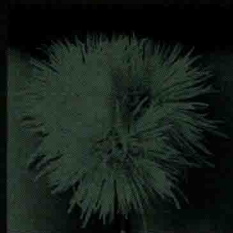
望向彼方—亞洲新娘之歌 (III)

後記 169

在往「牛奶與蜜之地」的路上 182

論侯淑姿的影像裝置與越南新娘他鄉之交會

王雅倫

獻給摯愛的母親

獻給飄洋過海，在台灣落地生根的東南亞外配姊妹

 財團法人國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation

 台新銀行文化藝術基金會
Taishin Bank Foundation for Art & Culture

女性影像書寫

侯淑姿 影像創作集
(1989-2009)

Female Image Writing
Lulu Shur-tzy Hou's Photography Work (1989-2009)

自序

侯淑姿

「生命中所有形式都是不完美的，只有藝術才能在不完美中看到光輝。」—Joseph Cambell

相距1989年出版《生命的倒影》之時，倏忽已過了二十個年頭，人生已然來到「回望生命，乍成倒影」的階段。

1981年暑假，甫上大學的我，因著媽媽所送的相機，開啟了那道通往影像國度的大門。年輕時對影像的著迷，汲汲尋求現象界的種種奇光幻影，那些恬適的景致總能帶來全心的滿足，生命的憂傷與脆弱也常經由影像的抒發而得到補償。創作使我解脫現世凡俗束縛，影像則是我對抗枯燥無趣生活的利器。帶著相機冒險，探尋幽微荒僻的角落，是我大學時代最彌足珍貴的回憶。

留美期間在女性主義思潮的影響下，我的創作焦點從男女情慾關係的探討（〈迷宮之徑〉）轉至女性處境的關注，〈不只是為了女人〉與〈窺〉，可說是身為女性的內心的吶喊。在異國的生活，藝術成為唯一的生命價值，縱使創作過程曾一如在黑暗中行走，穿越生命中重重的門檻，將舊我如一件件穿破的舊衣服般褪去，終而欣喜覓得了女性自我內在花園的秘密。

創作總隨著生命的高低起伏而循環演繹，回國後的第一件作品“青春編織曲”打破了以自我為中心的創作途徑，在新莊紡織工業的衰落期進入現場，當時35歲的我注目著年華老去的紡織女工們，那句“新莊呀，我的青春落在這兒”（台語）的話，驚醒了我。這些女性勞工就如電影“編織的女孩”的結局，她們失落的青春與付出的感情足以叫人為之喟嘆。而我也在去國多年後，回歸土地，與台灣產生新的連結，在〈猜猜你是誰〉作品中追問「我的誰」的同時，也探問他人做為台灣人的生命經驗，作品最終呈現了台灣主體性的沈重歷史下，個體微觀的多重差異的面貌。

2005-2009年的亞洲新娘之歌系列的三系列作品終於冥冥中神的召喚，這五年來，我走進了她們的世界，那是個綿長無盡的隧道，不斷地上演著起落的悲喜交織的故事，外配姊妹因著追求夢中的人生而來到台灣，在這場生命的豪賭中，她們在生活的重壓之下仍勇敢承擔，她們為我開啟了另一種觀視台灣人與台灣新郎的角度，三週的探訪越南外配原鄉的迢迢路程，徹底改變了我的人生觀，在藝術創作中與不相識的人的對話開展，已然滲透到我的生命中，成為不斷嬗變的自我的一部份。

Tarkovski曾說：「藝術家的責任是喚醒人類愛人的能力，在這個愛人的能力裡再發現內在的光，內在關於人性的真善美。」謹以此畫冊見證個人生命與創作歷程的每一個轉彎處所看見神的慈愛與大能。

Preface

Lulu Shur-tzy Hou

"All forms in life are imperfect, only art could see glory in imperfection" —Joseph Cambell

It has been a swift 20 years since I published "Reflection in the Lake of Life" in 1989. My life in the mean time has entered the stage of retrospection.

In the summer of 1989, as a freshman in university, my mother gave me a camera as a gift. It opened a path leading me into the world of imagery. I was since then fully immersed in photography, actively trying to capture all sorts of scenes surrounding me. Certain calmness coming across the pictures gave me high degree of contentment; while the melancholic attitude I had toward life at that time also found an outlet through photography. Creativity allowed me to break away the bondage from the mundane life. Camera is my weapon to take offense against the dry and dull daily life. Carrying a camera to explore many isolated wild corners was the most precious memory in my college time.

During the time when I studied in the States, I was significantly influenced by the thoughts of feminism; the focus of my work switched from scrutinizing the passion between man and woman to the concerns over female social status. "Not only for women" and "Take a picture, it lasts longer" were the heart cries of women. As a foreign female in a foreign land, art became my only means and resort. The process of creative art in bring something to birth was similar to walking in the dark, passing through many thresholds of life, as if I was taking off one layer of old cloth after another, and eventually I rejoiced over arriving at the secret garden of the inner self of a female.

My creative work continued to evolve along side the ups and downs of my life. The first work after I came back to Taiwan "Labors and labels" was a breakthrough from how I put my work together up until then. In the past my approach was more from my own personal viewpoint. "Labors and labels" brought me into a different sphere of inspiration. When I witnessed first hand the textile industry in Hsin-Chuang losing its competitiveness, watching the aged female textile factory labors vs I, 35 years of age, the sigh of "I lost my youth in the factories in Hsin-Chuang" was a shocking wake-up call. These female labors were like the ending in the film "La Dentelliere". The youth and emotions they paid for led me to lamentation. "Guess who you are" was a piece of work, on the one hand, for me to reflect who I myself was after being abroad for so many years and been back to my root; and on the other hand, to analyze other Taiwanese's lives. Through micro analysis, this work revealed diverse perspectives underneath the serious historical pursue of Taiwanese identities.

The three series of Asian foreign brides created between 2005-2009 was a calling from the Lord. I journeyed into their world. That was an endless tunnel, bringing up stories that intertwined with sorrow and joy. These Asian foreign brides came to Taiwan to pursue a new life of their dream. It was a big gamble with their lives. They shouldered the life pressure with courage. They enlightened me to see Taiwan and Taiwanese bridegroom with a different perspective. The three-week tour to visit the families of these brides in Vietnam has change my life aspect totally. The dialogue with these strangers have permeated into my life and became part of me.

Tarkovski said: "The responsibility of artists is to arouse the ability to love that exists deep within human being. In this ability to love we find the inner light, truth, purity and beauty imbedded in human nature." Therefore, it is my wish to present this collection of my personal life and creative work as a witness to the grace and power of my Lord in each turn of my endeavor.

M322
165

目次 Contents

越界 / 流移 / 認同 / 望向彼方 008

亞洲新娘之歌創作論述

侯淑姿

Artist's Statement 046

Border-crossing / Diaspora / Cultural identities / Look toward the other side

"Song of Asian Foreign Brides in Taiwan"

Lulu Shur-tzy Hou

藝術家簡介 060

Biography of the Artist

參考文獻 Select Bibliography 066

故鄉 *Quê hương* 070

越界與流移—亞洲新娘之歌 (I) 073

越界與認同—亞洲新娘之歌 (II)

望向彼方—亞洲新娘之歌 (III)

後記 169

在往「牛奶與蜜之地」的路上 182

論侯淑姿的影像裝置與越南新娘他鄉之交會

王雅倫

侯淑姿

楔子

2004年我因工作南下高雄，走進美濃、屏東、高樹、長治等地鄉間時，觸目可及的「越南新娘」的斗大招牌、無處不在的越南小吃店，農田裡常見戴著斗笠幫忙農事、操著濃濃的外國口音的外籍女子，“外籍新娘”的存在便成為隱藏心中極欲探究的課題。然而如同打開了潘多拉的盒子，這個課題探問著人存在的終極價值，使我有不可承受之輕的喟嘆。她們無奈哀怨的眼神深深地鑄刻在我的腦海中，當我追問欲多，那喟嘆聲彷彿愈漫長不止。

越界與流移—探索台越婚姻關係的圖像

〈越界與流移—亞洲新娘之歌(I)〉的作品在2005年8月至10月間經由屏東外籍配偶中心及美濃南洋姐妹會的協助，訪問了十位來自越南、柬埔寨、泰國、印尼的亞洲新娘，影像與訪談試圖呈現她們移民台灣、嫁為台灣婦的心聲。這些飄洋過海，離鄉背景遠嫁台灣的亞洲新娘與號稱“新台灣之子”的外籍新娘的子女究竟面對的是什麼樣的處境？相對於她們來台灣前所抱持的無限憧憬，往往心酸、無奈、焦慮代替了對美好生活的期待，她們甚至發出對次等待遇的抗議與悲鳴。作品中特意以訪談的文字如實呈現她們的經歷，聽她們娓娓道來。並置的照片所呈現的是她們真實世界的存在與內心的告白。

〈越界與認同—亞洲新娘之歌(II)〉延續2005年的主題，探訪當初受訪的十位外籍配偶的現況，以影像裝置的手法探討台灣社會對她們的存在的觀感與看法。個人在與她們的對話間，認知到飄洋過海遠嫁台灣的這件事對她們的生命所帶來的改變與衝擊，在跨越地理的邊界的同時，她們也在不同文化的交疊處流移。大量東南亞外籍配偶的移入，形成了台灣新一代的多種族色彩，然而外籍配偶的母國文化卻在父權體制與台灣文化優越論的基調下，隱晦而蒼白；2008年的新作繼續先前的對話，探討這些外籍配偶及其子女隨著時間的推移，對台灣文化的認同及與母國的連結狀態。外籍配偶由東南亞嫁至台灣，經歷了一個身份重構的過程，異國的婚姻、不對等的經濟關係往往造成與母國及家鄉的隔離與斷裂，然而，她們卻奮力積極融入台灣，譜出了一首首動人的生命之歌。

外籍新娘與「他者」的標籤

對“外籍新娘”這個議題的探討，源於身為女性主義者對弱勢女性的存在的關切，為還原受訪者的主體發聲的位置，文字呈現的是第一人稱的敘述，希望藉此能引導觀者進入她們的獨白，試圖跳脫社會對外籍新娘定型標籤化的「他者」的觀點，也提出在個人反省與外籍配偶對話所引發的思考。身為一個創作者，每一次的創作都是對自身處境的反省，在訪談中我對自己瞭解東南亞歷史文化的不足感到愧疚，也對部份受訪者的台灣經驗的直言批評與指控感到抱歉，更對部份南洋姐妹在台灣的悲慘遭遇一掬同情之淚，此系列作品仍有未盡週延之處，但有感於社會大眾普遍以標籤化的方式相待，她們的聲音隱微不明而處於社會底層的無助與弱勢，她們的存在與生命的價值尊嚴仍有待重視。

原鄉的探訪

緣於亞洲文化協會的獎助，我得以在2008年的夏天探視了過去三年所曾訪問的外配姊妹們的原生家庭，造訪了分布於越南的胡志明市及南部的茶榮省、薄寮省、永隆省，西部的西寧省的七個外配姊妹的父母與家人。延續2005年的“越界與流移—亞洲新娘之歌(I)”、2008年的“越界與認同—亞洲新娘之歌(II)”，這次的東南亞之行成為構築2009年“望向彼方—亞洲新娘之歌III”的作品的主軸。

在尚未造訪越南之前，心中充滿種種疑問：越南果真是窮山惡水不養人嗎？而台灣對這些外籍配偶而言，可真是新天新地的好所在嗎？相對於台灣大量的對外籍新娘的負面報導，越南媒體又是如何看待「台灣新郎」呢？由1995年至2008年的十三年頭，台越婚姻關係又經歷怎麼樣的變化呢？2005年6月20日商業周刊在第917期內容宣稱，有三千名「湄公河畔的台灣囡仔」流落異鄉，引起社會大眾的關切，2005年5月台灣伊甸基金會積極在越南成立了華語幼兒園，而今那些台越兒的下落又是如何呢？在2008年8月的短短三週的越南行期間，除了造訪外配姐妹的父母外，亦透過與學術機構、駐外單位、教會組織的聯繫，一一拼湊台越婚姻關係的圖像。而親身的造訪，對此一議題的探究，包括台越婚姻中文化、階級的差異與困境，有了更深層的理解。2009年的〈望向遠方—亞洲新娘之歌III〉的作品是延續前兩階段(2005, 2008)的作品，透過影像裝置與錄像裝置的方式呈現此一面向複雜的議題。

影像創作歷程

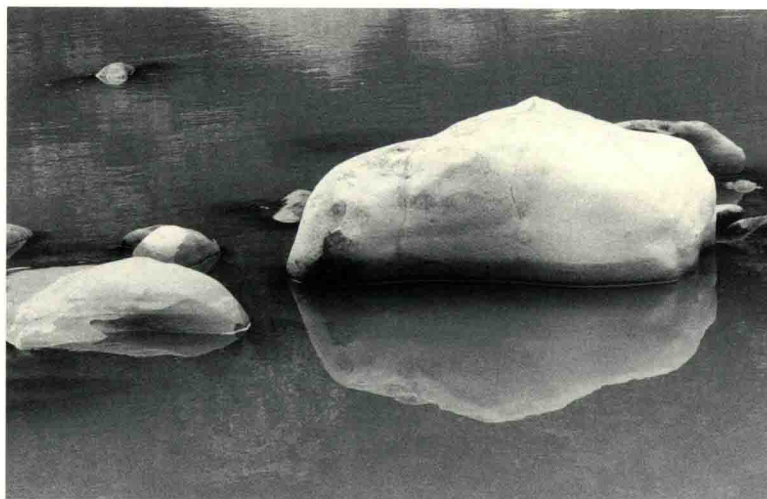
在過去二十年間，個人曾發表過數個系列的作品，作品的發展過程簡列如下：

- 1989 《生命的倒影》攝影集
- 1992 〈迷宮之徑〉攝影裝置
- 1993 〈不只是為了女人〉攝影裝置
- 1996 〈窺〉影像裝置
- 1997 〈青春編織曲〉影像裝置
- 1998 〈猜猜你是誰〉影像裝置
- 2000 〈Japan-Eye-Love-You〉影像裝置
- 2002 〈快樂是什麼〉公共藝術
- 2005 〈越界與流移—亞洲新娘之歌(I)〉影像裝置
- 2008 〈越界與認同—亞洲新娘之歌(II)〉影像裝置
- 2008 〈影像萬花筒〉公共藝術
- 2009 〈望向遠方—亞洲新娘之歌(III)〉影像裝置

1.1981-1993年的創作—《生命的倒影》、〈迷宮之徑〉、〈不只是為了女人〉

1989年出版的《生命的倒影》攝影集(東大圖書公司出版)總結了1981年至1989年間所累積的「回望生命、乍成倒影」的九十七幅影像，出版後即赴美攻讀影像藝術的碩士；碩士畢業所發表的作品為〈迷宮之徑〉(The Labyrinthine Path)(1992)，是為探討愛與欲的關係的一系列影像與裝置，但該作品並未在台灣發表；在台灣公开发表的第一件作品〈不只是為了女人〉(1993)是一件溫和地宣示個人對女性在社會中的狀態與處境的觀點的作品，在傳達女性主義立場的同時，也藉由參與作品的十三位人士的觀點揭露此一議題的複雜情境。此作品也是個人與女性主義產生聯結的第一件作品，也是創作的一個重要轉捩點，此作品藉由訪問所展開的男性與女性的多層次(multi-layer)對話，呈現各自表述的互異的觀點，圖像搭配著文字的方式也成為個人貫常使用的手法。該作品中受訪者透過一個中介物表達他們對作者觀點的回應，我所質疑的女性在社會中的角色，卻得到多種相異的詮釋與理解。每一個受訪人基於其生命經驗而在行為表演中展現個人的立場與位置。該作品以行為表演結合影像裝置，預示了日後個人創作路徑上的取向。

由於該作品在台北伊通公園畫廊展出時(1995)引發諸多的討論與爭議，個人深感巨大壓力，便於1995年底再度申請前往美國紐約，進駐由表演藝術家謝德慶所提供的工作室(Earth)，十個月的進駐完成了〈窺〉的系列創作。

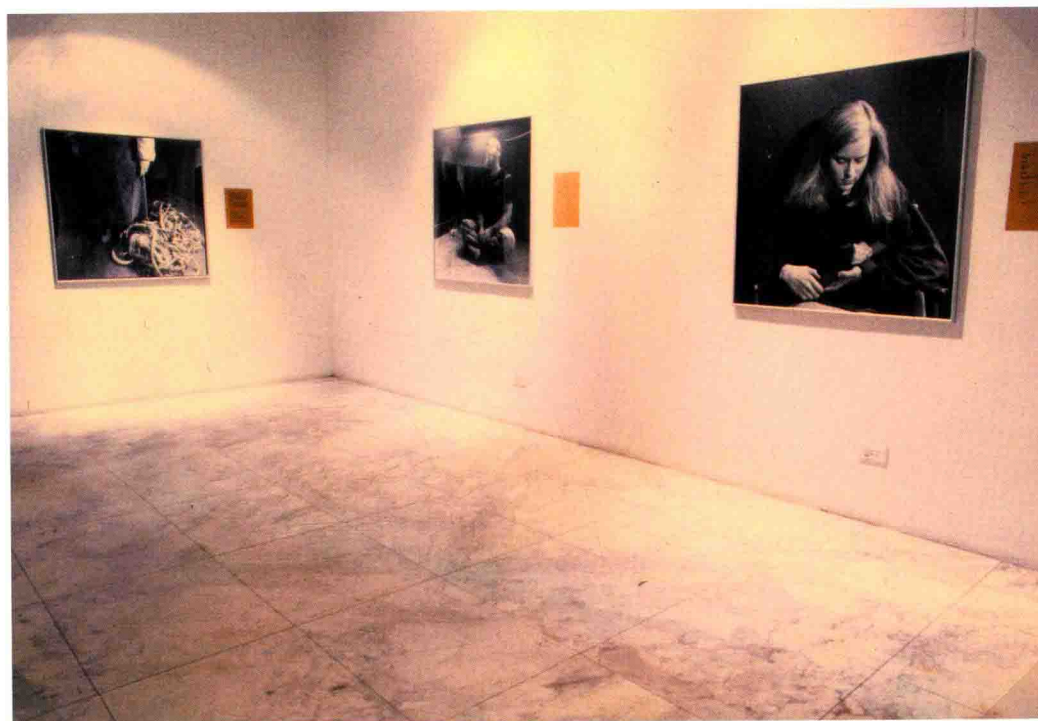
生命的倒影 | 1989 | 8" x 10" | 明膠溴化銀照片

迷宮之徑 | 1992 | 8" x 10" | 明膠溴化銀照片

不只是為了女人Denise Pelletur | 1993 | 96cm x 96cm | 明膠溴化銀照片

〈不只是為了女人〉展現場 | 1995 | 伊通公園畫廊