

第一章 研究動機與問題意識

第一節 楔子

小時候，我曾經參加過學校附設的芭蕾舞才藝班，我那時每星期就是期待芭蕾舞課的到來。那個時候，我只要一進到舞蹈教室，隨著教室的悠揚樂音，我就會很自然的舞動起來，如果以專業的眼光來看，我那時候的舞步一定很不標準，完全不符合傳統芭蕾舞給予人「優美」、「高貴」的形象，而這兩個形象都是女芭蕾舞者的代表表徵 (Daly, 1987/1988)。我用著不標準的芭蕾舞跳著我心中的《仙女》、《天鵝湖》，儘管這些角色在日後都被現代舞之母鄧肯 (Isadora Duncan) 嚴厲的批評，認為是一種女性角色的束縛 (歐建平, 1994)，但是記憶所及的我，是開心的，是享受的。

後來，我依循著正規的教育管道，跟大家過著上學、補習的生活，因此在小學就停止學舞。但是對於舞蹈的嚮往，卻在國中啦啦隊比賽，高中在樂隊和旗隊的猶疑，以及大學選擇社團的時候不斷浮現。後來都因為一些「外在」的原因，我始終和舞蹈擦身而過。直到上了研究所之後，儘管在繁忙的課業與經濟壓力下，心中對於舞蹈的想望依舊存在，但卻遲遲沒有實踐學舞的勇氣。之所以這麼難下決定的原因，其實是因為心中難以忘卻小時候跳芭蕾舞的快樂與自在，心中最想要跳的舞是芭蕾舞。但是已經年過 25 歲的我，卻始終踏不出第一步。那時候我周遭的同學、老師都認為芭蕾舞應該是「從小開始學」的舞，學舞的人大多有一副柔軟的筋骨、苗條的身材，像我這種年紀的人，不可能跳芭蕾舞，而我自己其實也認同。

後來，在去年年初的時候，我因為同學的友情贊助而有了一次試跳的機會，得以參加「成人芭蕾舞班」和一群成年婦女們一起上課，這些婦女年齡都比我大，而且大多已為人母，但是她們卻從熱身動作、伸展動作、肌力、柔軟度練習，一套一套動作接著來，接下來的芭蕾舞技術練習，不管是該顛腳的、該轉身的、該跨步的，她們都一一完成。練習的過程當中，儘管對於體力是一大挑戰與負荷，教室旁常有人氣喘吁吁扶著把杆休息，也有人帶著護膝後還是扭到腳踝，腳指頭上水泡是常客。但是只要無傷大礙，這些成年女性大都繼續練習下去，依然在教室裡面，跟隨舞蹈老師的指導或端視鏡中自己的舞姿，盡情的

舞著，跳著。在這個過程中，或許某些動作做的不如己意，但是她們還是面對自己的舞姿，一次又一次的調整改進。在過程中，他們表現出一種身體的自信、從容與快樂，相較之下，我反而是肢體表現最不自在的人。我私底下問她們，她們大都是長大成人之後才開始學芭蕾舞，甚至，他們開始學芭蕾舞的年紀，比我現在的年齡還大。

在講求年輕，要求舞者擁有絕對肌力和柔軟度的芭蕾舞文化中（Wainwright & Turner, 2006），這些成年女性（有些已經是奶奶級）看似克服身體能力的因素，可以盡情享受跳芭蕾舞的樂趣，而且，重點是她們「跳了」。相較於她們，在年紀上年輕許多的我，理應可以自在的學芭蕾舞，之前我對於芭蕾舞的種種考量都可能可以克服，於是我開始重新思考成年婦女跳芭蕾舞的限制原因與可能性究竟為何，兩造之間可能有什麼樣的關係？

第二節 Shall We Dance?

在大眾媒介中，無論是電影、電視劇，近年來開始有以「芭蕾舞學習」為主題的劇碼。在 2001 年上映的電影「舞動人生」(*Billy Elliot*) 描述的是一個英國北部煤礦小城的礦工之子 Billy 如何在清一色女性學員的芭蕾舞班中嶄露頭角，同時克服父親的反對壓力和社會的道德眼光，堅持自己理想，最後成為舞台上一顆閃耀的芭蕾舞星。在這部電影中呈現的是芭蕾舞學生的性別問題。只是不同於以往女性是被壓迫的一方，在芭蕾舞的世界中，明顯是陰盛陽衰的場面，就誠如國際知名的芭蕾舞大師喬治·巴蘭欽(George Balanchine)所言「芭蕾舞是女人，芭蕾舞就是芭蕾舞女舞者。」(歐建平, 1997:31)，男孩小時候應該去學具有陽剛氣質的活動，比方劇中男主角 Billy 初學的拳擊，而不是優柔華美的芭蕾舞。

相較於「舞動人生」反應的是學齡兒童學習芭蕾舞的性別問題，2006 年上映的日劇「熟女學芭蕾舞」¹ (*Primadam*) 則將關注焦點轉到一群成年人（絕大多數是婦女）學芭蕾舞的故事，故事中也著墨成年人學習芭蕾舞會面臨到的種種質疑與困難。不僅是周圍親朋好友的眼光，甚至是劇中人也對於自己學習芭蕾舞有諸多的懷疑。以女主角為例，她丈夫在得知她「偷偷」去學芭蕾舞之後，大發雷霆的說出成年女性學芭蕾舞的不適宜：「學芭蕾舞是金錢多到不行，很妖豔的女人才去跳的。你以為你還年輕？歐巴桑就是歐巴桑，年紀大的人跳就是不想看。」而其中一個騙女兒去學「瑜珈」的單親媽媽，也因為自己「35 歲」的高齡，而

¹ 關於「Primadam」一劇在台灣的翻譯名稱眾多，除了上文所列的「熟女學芭蕾舞」之外，還有「想學芭蕾舞」、「芭蕾舞主婦」、「芭蕾舞家」等的片名。

直陳這把年紀去學芭蕾舞是很丟臉的事。

這些片段和研究者個人的經驗讓研究者開始思考：為什麼對於一個有學芭蕾舞意願的成年女性來說，這是一件這麼難啓齒的事情？從一開始的下決定，學習之後面對家人與自己的畏縮，為什麼一個成年女性可以光明正大的學瑜珈，卻必須隱藏學芭蕾舞的事實？「熟女學芭蕾舞」指陳了許多成年婦女學芭蕾舞所面臨的心理掙扎與價值觀的挑戰，無論是在年紀、美貌、金錢、甚至是男性觀感（凝視）等層面上，似乎都成爲影響成年婦女學芭蕾舞的種種因素。因此，研究者遂開始思考影響成年婦女學芭蕾舞的箇中原因可能是身體以及社會價值觀等問題，這中間也可能牽涉到性別的、年齡的、美學的、甚至是芭蕾舞文化和社會文化等等層面。

事實上，現今在日本已經漸漸興起一股芭蕾舞學習風潮，尤其在日本「成人學芭蕾舞」已成爲一股流行現象，成爲成年人新的健身選擇：

近年來，日劇「熟女學芭蕾舞」及電影「扶桑花女孩」，也以跳舞爲主軸，帶動成人芭蕾舞及大溪地舞蹈課程的流行。（孫維敏，2007.09.10:19）

芭蕾舞是一項對身體素質要求很高的藝術。要想在芭蕾舞表演上有所造詣，啟蒙教育一定要從兒童教起。不過，您見過年過四旬的業餘“小天鵝”嗎？據日本共同社報導，芭蕾舞培訓班已經成爲日本中老年人的健身新選擇。近兩年來，少兒芭蕾舞培訓市場逐漸萎縮，而成人學員數量卻實現 2%—3% 的增長。（新華網，2006.12.28）

在日本，成人芭蕾舞的學習風潮日漸興盛，其實一般坊間的舞蹈教室也會針對成年人的需求設置芭蕾舞課程，循序漸進的培養業餘習舞者的舞蹈技術和能力。

芭蕾舞首重關節，連專業舞者都要花許多時間做暖身，因此，成人經過練習，將卡住的關節打開，都可以做到像拉筋等基本動作。…成人約學習 1 年，可以有模有樣跳芭蕾舞，並可以從軟鞋，換穿專業舞者的硬鞋。芭蕾舞對於活絡筋骨、調整姿勢、訓練平衡感有極大的效果，當然氣質也會變得很優雅。（孫維敏，2007.09.10:19）

相較於其他的舞蹈，芭蕾舞是一個相當講求技術性的舞蹈，舞者除了舞蹈動作的練習以外，事前的暖身、軟度練習以及肌力練習也是訓練的重點之所在。

對許多人而言，學芭蕾舞可能是一份吃力不討好的事，需要長時間的經營與訓練才可能看到成效。對於一般專業舞者而言，表演事業與體能狀態在 25 歲以後即開始走下坡，年過而立之年的芭蕾舞者在舞蹈和暖身的過程中，往往明顯感受到自己體能的減弱與下降（Wainwright & Turner, 2004, 2006）。芭蕾舞對於舞者的舞蹈技術性和體能狀態有嚴格的要求。儘管坊間成人芭蕾舞課程可以依照成人的身體條件進行課程規劃，令研究者好奇的是，一般的成年人自身又是如何詮釋學習芭蕾舞的過程，這段過程中，他們有什麼樣的身體經驗？他們為什麼要選擇難度較高的芭蕾舞，而不是其他舞類？以和研究者一起學習的成年女性們為例，她們用著自己的身體盡情舞動，快樂地徜徉在芭蕾舞的優美國度之中。以成年婦女的身材條件，她們無論是在「體能」、「柔軟度」、「舞蹈技術」可能都不符合一般人心中既定的芭蕾舞者形象與能力。然而，她們面對芭蕾舞卻有另外一種坦承與自在。如果身體的老化與機能的衰退是成年女性所不可避免的身體變化，他們又如何在這樣的身體條件之下學習芭蕾舞？當芭蕾舞遇到成年女性日漸走下坡的身體時，又會產生什麼樣的化學作用？在這樣的身體條件之下，為什麼他們要選擇芭蕾舞？學習芭蕾舞對他們而言具有什麼樣的意義？學舞前後，對他們造成什麼樣的改變？而在學習芭蕾舞的過程中，身體又扮演什麼樣的角色？他們又是如何看待舞動中的身體？學舞前後是否有差別？以上是研究者對於成年女性學芭蕾舞幾個好奇的問題。

舞蹈做為一種身體展演的表現，是一門注意身體感覺的藝術（李立亨，2000）。舞蹈也是個人和自身身體互動的一種直接方式，身體成為一個知覺感應的媒介，透過身體「體驗」而「實踐」，身體在或迎還拒的過程中表現出自己的主體性（羅文心，2000）。對於學舞的人而言，身體體驗是一個重要的課題。研究者認為如果要瞭解成年婦女的習舞經驗，必須從身體經驗研究出發，以進一步瞭解究竟這些成年女性學習芭蕾舞的身體體驗對自己、他人在芭蕾舞和社會文化之間形成什麼樣的互動關係？透過這樣的身體經驗，是否可以產生屬於自己的主體性或是其他可能？

本研究的研究動機除了研究者對成年女性學芭蕾舞的種種疑問之外，另外一個則是基於研究者對於「女性身體」的關懷。在碩士班的研究生涯中，研究者一直進行媒體、消費文化和女體形象的相關研究。在這個過程當中，研究者也不斷地思考著女性身體所處的位置。在大眾媒體的宣傳與建構之下，女體往往成為呈載過多苗條與美麗的符號，甚至必須變成一種不老的傳說。因此，研究者常常思索著身體是否還有其他的可能性？如果有，那又是什麼？亦或是還有其他的作用力能為身體提出一套新的論述方式，或是根本從身體本身的感覺出發，讓身體自己為自己說話。

研究者認為，在這個遍布流動身體影像的後現代社會中，對於身體的關

注，不再只是將身體視為一個生物體，不再只是呈載社會意義的符號（Turner,1996），亦即不再關注身體「看起來像什麼」，而是將焦點放在「身體」可以「做什麼」，女性可以藉著身體完成什麼任務（Young, 2005）。因此本研究即透過學舞女性的身體研究出發，試圖勾勒女性學芭蕾的「身體經驗歷程」並進行分析研究，試圖瞭解習舞者的身體經驗產生何種作用力，在她們自身、芭蕾身體和社會文化價值觀中間產生什麼樣的影響力？以期透過「身體經驗」的角度，瞭解芭蕾舞從精緻藝術的表演殿堂，降落在日常生活文化的脈絡當中，在身體與社會文化之間產生何種化學作用。

第三節 研究問題與研究架構

一、 研究問題

基於本研究的研究動機與問題意識，本研究的關注焦點將從學舞女性的身體研究出發，針對習舞者的芭蕾身體經驗進行分析探討，試圖探究在這個過程中，身體經驗扮演什麼樣的角色？習舞者在這段過程中，在自身和身體的關係造成何種改變？並試從以上的種種改變來進一步瞭解習舞者的身體經驗在她們自身、芭蕾文化和社會性別結構之間形成何種相互關係。以下是本研究的研究問題：

1. 成年女性成爲一個芭蕾習舞者的經驗歷程？

這個部分試圖瞭解成年婦女決定學芭蕾的整個過程，亦即學習芭蕾的動機與做決定的經過，在當時對自己身體的想法，對芭蕾的觀感，親朋好友的態度，以及自己的心路歷程，以試圖勾勒習舞者在習舞前對自我身體以及芭蕾的既定印象。

2. 學習芭蕾的身體經驗爲何？

這個部分主要是瞭解成年女性在學習芭蕾時，身體體驗爲何？在進行基本的肌力、柔軟度和技術訓練的時候，身體的感受又是什麼？自己又是如何詮釋這些感受？而隨著學習時間的增加，自己的身體經驗是否有所改變？又有什麼改變？

3. 芭蕾舞學習經驗對其自我身體態度與表現有什麼影響？

這部分研究者會探究芭蕾舞的身體經驗對女性的身體態度產生何種影響。主要切入的觀點則是從學舞前後對於自身身體的看法，以及在日常生活的表現來加以分析。

4. 成年女性的身體經驗、芭蕾舞文化和社會性別結構之間關係為何？

有關這個問題，研究者想要瞭解女性在學習芭蕾舞這段過程中，芭蕾舞身體所扮演的角色為何？女性身體和芭蕾舞文化與社會性別結構之間有著什麼樣的關係？而女性身體有哪些面貌與可能性？研究者希望可以藉由上述問題的分析與歸納來瞭解女性身體、芭蕾舞和社會性別結構之間的互動關係並從中瞭解女性身體的限制、侷限與可能。

二、研究架構

本研究在一開始的部分從研究者的日常生活經驗出發，輔以大眾媒體的相關資料，勾勒本研究的問題意識、研究問題以及研究目的。在第二章的部分，主要是相關文獻的整理與討論。第三章到第五章則屬於資料分析的部分，第六章則針對本研究的分析結果提出結論，並在最後提出本研究基於研究對象以及舞類選擇上所產生的限制，並提供後續研究者參考的研究方向。

在第二章「文獻探討」的部分主要分成兩個脈絡。第一個部份是「身體論述」的相關探討，本研究將分別概略歸納整理過去身體理論的兩大脈絡：「生物學觀點」以及「社會建構論」，並提出這兩大理論的貢獻與限制，並提出身體研究的第三種理論---「體現 (embodiment)」觀點，試圖將身體研究的焦點轉至「身體知覺經驗」與「身體實踐」之間的相互關係來試圖彌補上述兩者理論的不足。因為本研究乃是關注女性身體與自身及文化之間的關係，因此，本研究亦使用美國女性主義政治哲學家 Iris Marion Young(2005)的理論觀點，從女性的「活生生的肉體 (lived body)」出發，將「身體知覺經驗與實踐」納入「性別結構」一起探討，以其勾勒本研究的理論面貌更形完整。而在「文獻探討」的第一個部份，研究者主要的討論重點將放在「體現」觀點與 Iris Marion Young 的理論說明。

第二個部份則是針對「女性身體與芭蕾舞研究」這個面向進行文獻整理與討論，在這個部份主要耙梳過去女性主義的芭蕾舞研究並予以詳細整理。另外本研究也會整理其他國內外芭蕾舞者的相關研究，主要以「習舞者的消費研究」以

及「體現研究」兩個部份為整理對象。然而，有關國內外的相關研究並不多，研究者只能盡本身之所能，搜尋相關的相關文獻並加以討論。而最後研究者將會針對上述文獻做整理與比較，並說明存在於過去的「女性主義芭蕾舞研究」、「芭蕾舞消費者行為研究」以及「芭蕾舞者的體現研究」的幾個限制，以及本研究試圖釐清的部分。

至於第三章到第五章的部分，則屬於本研究的分析部份。在第三章中，研究者將整理習舞者在芭蕾舞習舞過程中的各種身體體驗，包括芭蕾舞基本技術的訓練以及美感體驗等部份，並分析習舞者如何在舞動過程中，體驗到不同以往的身體知覺與運動方式，而這方面的身體知覺與身體體驗則是接下來兩章分析的主要基礎。第四章的部分，研究者將整理習舞者在學舞前後之間，在自身和身體、以及自我和自我角色之間中所產生的變化，以端視身體知覺與實踐和性別結構之間的相互關係。在這個部份研究者將引用 Young(2005)的觀點來呈現兩個部份的分析結果，以試圖呈現女性主體和客體之間的交疊面貌。在第五章的部分，研究者將從「體現」的理論脈絡來論述女性在芭蕾舞的習舞身體知覺如何和日常生活以及芭蕾舞文化產生互為主體的相互關係。

第六章的部分則為本研究結論的部分，並且研究者也會針對本研究的研究限制提出檢討，並提出相關建議供後續研究者參考。在結論的部分，研究者將整理歸納出成年女性和芭蕾舞文化與社會性別結構之間的互動關係，並和女性主義進行對話。研究者也會從本研究的研究結果整理出女性身體的幾個面貌，並且歸類出身體和文化之間的相互關係。最後則是本研究的限制與建議的部分。