

圖片提供／蔡瑞月舞蹈研究社

台大婦女研究室之「婦女與性別研究學程」 「性別與肢體開發」課程 參訪蔡瑞月舞蹈研究社小記

黃靖雯*

日期：2009年3月25日 晴朗的初春午後

地點：《玫瑰古蹟》蔡瑞月舞蹈研究社（台北市中山北路二段48巷10號）

參與人：「性別與肢體開發」課程修課同學、陳妙芬老師、蔡適任老師
暨蔡瑞月舞蹈社工作人員

* 黃靖雯，台大國家發展研究所研究生，課程助教。

玫瑰古蹟裡的歷史刻痕

在金融大樓林立的台北市裡，座落著一幢綠意盎然的日式古建築。優雅的咖啡座旁，有個寬敞開放的舞蹈空間，草坪上迎風點綴著散逸的七彩泡泡，這是今天「性別與肢體開發」課程要帶同學們參訪的玫瑰古蹟——蔡瑞月舞蹈研究社。

有別於平日由蔡適任老師帶領的東方舞課程，除了腰腹之間的律動及阿拉伯舞蹈的文化薰陶，「性別與肢體開發」課程帶領同學進入另一種文化藝術的傳承之地，感受舞蹈與肢體開發多元的可能。同學陸續抵達舞蹈教室之後，即在古蹟內參觀蔡瑞月老師當年表演的服飾、育嬰空間、文物樂器及相關圖文。課程的一開始由蕭渥廷老師播放導覽影片《愛跳舞的女孩》及舞蹈社拆遷所引發的台灣藝文史上第一次藝術運動，幫助同學了解蔡瑞月老師的舞蹈生涯及舞蹈社的歷史。接著則由羅孟真老師帶領肢體課程，讓同學體驗芭蕾、現代及中國舞蹈不同的風貌。蕭渥廷老師是蔡瑞月文化基金會董事長，也是蔡瑞月老師的學生和媳婦，致力於文化藝術的推廣及蔡瑞月女士的歷史記述和舞蹈精神之發揚；而羅孟真老師則曾向蔡瑞月老師習舞，並生動的告訴同學們蔡瑞月老師對舞蹈動作「從心出發」的嚴謹要求與細緻雕琢。修課的王明璋同學即在其參訪心得中寫道：

躡足踏上舞蹈教室的木質地板，漫步

蕭渥廷老師播放導覽影片並介紹舞蹈社拆遷史。
圖片提供／蔡瑞月舞蹈研究社

前進，腳下不時傳出的咯嘎聲響提醒了我這座建築曾經歷過的頹圯，心中油然而湧出對蔡瑞月老師的尊敬。趁著上課前的空暇翻閱教室旁陳列的歷史資料，發現舞蹈的世界似乎不是我以前想像的單純，每個嫵媚的動作拉扯著不單純只是舞蹈家的肢體，還有藏在身體底下屬於社會的，屬於文化的，屬於時代的掙扎，屬於舞蹈家的靈魂。

也許歷史的刻痕不僅是拉扯，而有更多的波折。蔡瑞月老師在她16歲那年（民國26年，西元1937年）憑著對舞蹈的熱忱隻身赴日學舞，先後投入日本現代舞之父石井漠及石井綠老師門下。1946年二次大戰結束，她滿懷為故鄉奉獻的憧憬，搭乘大邱丸號返台。一年後她與來自中國的詩人雷石榆熱戀、結婚，生下唯一的兒子雷大鵬。然而，在1949年動盪不安的政治氣氛下，雷石榆因當局進行清鄉而遭流放，蔡瑞月也受牽連而入獄。1953年出獄後，她在台北

成立蔡瑞月舞蹈社，一生投入舞蹈教學、演出及國際交流活動，為台灣現代舞紮根，其舞蹈社也成為深具文化意涵的「台灣舞蹈搖籃地」。1994年蔡瑞月舞蹈社面臨將被市政府拆除的命運，藝文界發起「1994台北藝術運動」，舉辦了一系列舞蹈史料展覽、八厘米影帶放映、24小時的接力演出等文化救援活動，向台灣舞蹈先驅蔡瑞月女士致敬，亦為承載半世紀歷史的舞蹈社請命。1999年終於由台北市政府指定為古蹟保存下來，卻旋即遭遇祝融之禍，大數燒毀。2003年舞蹈研究社重建完成，蔡瑞月老師卻在兩年後辭世。

在那個風雨飄搖的年代，無論是在恐遇船難的海上、因白色恐怖莫名遭捕的獄中、在台北獨身支撐起舞蹈教室經營的時候，甚或是火災後漏著水的舞蹈社裡，蔡瑞月老師始終如一，秉持著一名舞者的靈魂與熱情，用她的「心」結合

她的肢體，不斷地舞著、訴說著她對生命、對世界的想法。令人尤其感動的是當導覽的蕭渥廷老師訴說著蔡瑞月與她相隔數十載的丈夫在兩岸開通後的首度相逢，那樣一段見證時代巨變的愛情，兩位當年相知相戀、攜手共創藝文天地的知識份子，如今鬢髮斑白、人事已非地相撫著的場景，道盡多少歷史巨輪流轉中社會真實的悲歡離合。而當年舞蹈社拆遷時引發台灣藝文界首度的文化救援行動，有別於傳統社運的街頭抗議、靜坐或遊行活動，舞蹈家們還就地展演起一場肢體最淋漓盡致的控訴與抗爭，用他／她們扭曲掙扎的身體、荒涼殘破的舞台構築，訴說這個台灣舞蹈孕育之地將遭摧毀的哀傷與悲慟——而這種無聲真切的訴說，是令人何等震撼的場景！

舞蹈：身體的發聲練習

在影片欣賞結束之後，我們進入羅孟真老師帶領的肢體課程中，從自由律動的暖身開始，體驗了芭蕾、現代及中國舞蹈的基本動作。主修現代舞的羅老師給人一種自由活力的親和感，她不斷地提醒我們感受自己的身體、悅納並感受適合自己的律動方式。我們在面對草坪的舞蹈教室裡自由的變換著身體與空間的互動關係，由緩步的行走感受自己的重心，並在老師的鼓勵下和滿屋子的同學互動，學習「用自己的身體說話」。有聲的語言並不能道盡我們所有的感受與想法，肢體的訴說有時往往更為淋漓

欣賞《愛跳舞的女孩》紀錄片。
圖片提供／蔡瑞月舞蹈研究社

盡致，卻也需要更多的開發和練習。然而，當我們努力學習中文和英文等外語的同時，卻難有機會練習用自己的身體說話。在這門課的體驗裡，我欣賞芭雷的優雅有序，體會中國女性溫婉迂迴的肢體表達，卻更為嚮往現代舞的開放、活力與真實——就像孟真老師給我們的感覺，如實的以肢體傳達內心的感受。

同學們對這段肢體課程也有許多不同的體會，吳君薇同學的參訪心得中寫道：

老師首先讓我們在地板上走路，感覺自己身體的重量，漸漸的，我的步伐愈趨穩健，似乎找到了身體的重心所在，這是我與我的身體相處二十多年來從未有過的體驗。在走的同時，我的腳底板同時感受著那木板的刻痕紋路，尤其當我走到那一區經過祝融

洗禮的粗糙地板時，心中似乎有點什麼，我想是蔡瑞月老師留下來的對這棟建築物的情感，抑或是對藝術的堅持。……我們就在老師帶領下，在舞蹈教室裡跑啊跳的，將手擺盪在空中，給予自己無限的遐想，扭動脖子，放鬆身體，甚至放聲大叫。我覺得在當下，我似乎把所有的壓力與不愉快通通給喊了出來。好像又回到了小時候，可以恣意的大吼大叫，可以只因為單純的跑跑跳跳而開心的微笑。

而陳昱帆同學則覺得：

最後，也是最有趣的一部份，我第一次接觸到各式各樣的舞蹈……芭蕾，透過力與伸展來展現美，非常地拘謹但會有種被束縛的感覺，也許是我的筋骨還不夠柔軟的緣故。現代舞，經由身體的內凹與外擴，藉由意象來抒發內在的各種正面與負面的情緒，感覺需要悟性比較高的人才能夠深刻體會。中國舞（國劇），非常講究女性的嬌羞氣質，無論做任何事情都要扭扭捏捏、躲躲藏藏，不禁開始認真懷疑古代的女性真的都是如此嗎？

陳詩敏同學也提出自己的感受與批判：

……舞蹈體驗課程，在我們共同的生長過程是極度欠缺並且需要的。一方面是大家共同認知的事實，升學主義高漲，台灣的藝術活動不興盛，民

羅孟真老師帶領同學做肢體律動。
圖片提供／蔡瑞月舞蹈研究社

眾普遍對藝文缺乏認知，不肯在藝術活動做消費，一般學生與老師將藝能課程視為次級課程，導致心靈精神貧乏，連對自己傳統的中華文化藝術都抱持鄙視的心態，崇尚西方，卻也不甚了解西方文化。久聞的芭蕾舞，被社會賦予一個崇高神聖的代表，但直至今日造訪舞蹈社我才算對芭蕾有認識。看過川端康成的小說，川端對舞蹈的熱愛透過書寫，才讓我知道原來二戰過後日本興起芭蕾熱潮，可能比現在的中東舞還狂熱，父母生長的年代就是那樣，從小在概念上也將舞蹈和芭蕾畫上等號。這次的認識，讓我對芭蕾產生負面的偏見，我還不懂得欣賞芭蕾，初次的體驗覺得是一種束縛身體、講究形式的舞蹈，強制的動作改變身體的自然狀態，似乎會使舞者受到傷害，這種使用身體展現藝術的方式，卻使得舞者與其身體的對話產生抗衡，我認為有些缺憾。現代舞的發展，是對潮流的反動，對此我並不感到訝異，訝異的是這樣的基本舞蹈歷史知識我卻從未聽聞，訝異的是我對中國京劇基本肢體展現毫無認知，生活中的文化薰陶消失，國民教育的教材也被剝奪，實在是不應該。

葉晨暘同學則對芭蕾有不同的感受，但也對忽視肢體開發的教育提出批判：

我們體驗優雅的芭蕾，它制式的提高動作，顯現歐洲貴族追求唯美的不凡氣質；改良創新的現代舞，則讓

同學體驗多元的肢體律動。
圖片提供／蔡瑞月舞蹈研究社

人能輕易投注情緒的起伏，隨心所欲律動，在一縮一放間，彷彿剎那已嘗盡大喜大悲；充滿收斂美學的中國舞蹈，在抽象的舞台中，再現了傳統文化的細膩要求，細細品味，甘美豐盛。雖然每種舞蹈都僅能淺嘗即止，卻有精選皆知的收穫感動，不再恐懼或抗拒「跳舞」。奇怪，為什麼以前那麼畏懼舞蹈呢？肢體律動不協調是固有的個人本質嗎？回頭想想，當教育體制刻意忽視體育課程，個人肢體潛能的開發自然就相對貧瘠。

再造文化與對話

一場參訪的旅程，帶給同學文藝歷史與身體對話的全新感受。從蔡瑞月女士身為一名舞者對舞蹈的熱愛與藝術傳承的精神出發，到她的舞蹈、她的歷史、她所開創的藝文空間，被她的學生同時也是她的媳婦和舞蹈事業繼承者蕭渥廷女士記錄並且發揚。蔡瑞月舞蹈社成為台北這個都市叢林裡少有的一方世外桃源，它不僅是舞者在歷史中留下的履履

刻痕，也活生生地紀錄著一場藝文界少有的怒吼與傳承。傳承的不僅是舞碼、藝文發祥的歷史記憶，還是一場女人記錄女人、舞動女人並傳承女人的生命記憶與空間流動。

在舞蹈中，蔡瑞月老師人生的起伏波折和身體心靈獲得了解放抒發。我們在影像紀錄中看到的蔡瑞月並不控訴、也不吶喊，她只是不斷的舞著、展現著一個舞者看待與詮釋生命的方式——即便是在舞蹈社燒毀後滴著水的屋簷下，她仍然在一段音樂中，忘卻她已走過八十年歲月的身體，微顫著雙手起舞；面對記者的訪問，她只是淡然的回應「像一個女兒過世了」。她的傳承者蕭渥廷女士，則進一步地將舞蹈創作帶進公共空間，捍衛這片玫瑰古蹟，並發揚由此發祥的舞蹈與人文精神，從當年反舞蹈社拆遷的「1994台北藝術運動」，到現今玫瑰古蹟的經營與網站建置、舞蹈教學推廣、各類藝文活動的舉辦，我們看見的是一種生生不息的文化力量，同時也豐富了我們對女性歷史的想像。

■ 延伸資訊

- 《玫瑰古蹟：蔡瑞月舞蹈研究社》官方網站：
<http://www.dance.org.tw/modules/news/>
- 蔡瑞月口述史資料：
蕭渥廷主編（1998）《台灣舞蹈的先知》。
臺北市：文建會。
蕭渥廷編（1998）《台灣舞蹈的月娘：
蔡瑞月攝影集》。臺北市：文建會。