

一生一世的芭蕾情緣——談李巧

The lifelong Relationship with Ballet — Talk About Lee Chiiao

簡榮志

Jung-Chih CHIEN
台中縣立東勢國民中學舞蹈班專任教師

陳碧涵

Pi-Harn CHEN
國立台灣體育大學體育舞蹈系副教授

1991年，四季舞團舞展，唐吉珂德劇照。（李巧提供）

一直以來我們都認為芭蕾舞是西方人跳的，東方人是沒有辦法在這領域有特別的發展，但是有一個人曾經企圖以自己微薄的力量，想為台灣培育優秀的芭蕾舞者，甚至願意以免費的方式，為有潛力的孩子提供有系統的專業古典芭蕾的訓練，她，就是李巧。

幼年至成年的習舞歷程

李巧出生於新竹，年幼時由於有一隻腳發展較為遲緩，以致到一歲多都還不會行走，因此在醫生的建議下，開始利用練舞的方式進行現代所謂的物理治療。李巧開玩笑表示「她是先會跳舞才會走路的。」最初，李巧是在新竹的林淑芳老師處接受指導，所以林老師可說是李巧在舞蹈上的啟蒙者。之後，因舉家搬遷至屏東，又由於升學與家庭經濟的因素，暫時停止了舞蹈的學習，直到初中考試放榜的當天，李巧確定自己上榜而且考上的是公立初中，於是徵求母親的同意，繼續學習舞蹈。在屏東這段期間，李巧相繼與洪丹桂¹、侯美金習舞，她的舞蹈感及音樂感由此得到開發。

初中畢業後，李巧考取中國文化學院舞蹈音樂專修科，正式進入學校的舞蹈教學系統，這期間受教於姚明麗、伍曼麗、劉黎嫻等老師芭蕾舞技巧的訓練。所有的舞蹈類型中，她獨鍾情於芭蕾，在芭蕾的學習歷程中，李巧從李丹²老師的身上學到的是對專業認知執著的態度。她是這麼形容：「上李丹老師的課就有種進教堂朝聖的感覺，不由自主的心生虔誠，課後會有全身裡裡外外都已洗滌乾淨的感受。」畢業後，愛跳舞、愛表演的李巧加入海嘉民俗技藝訪問團，展開為期一年的出國巡迴演出，演出的內容以中國民族舞蹈為主。1980年，李巧進入國防部藝術工作總隊，擔任編導及舞者長達五年，在這五年當中，她經歷了人生的一件大事——結婚與生子。

芭蕾人生的轉捩點

1981年，受聘於文化學院的客席美國芭蕾教授瑪莎·韋爾絲·布朗³（Martha Wales Brown）在台北籌組「台北藝苑芭蕾舞團」，並公開招考舞者，這是台灣第一個職業芭蕾舞團。「台北藝苑芭蕾舞團」一週

需有六天的訓練及排練，首任團長為李巧，瑪莎則擔任藝術總監。「台北藝苑芭蕾舞團」以發展職業水準的舞蹈訓練與演出為方向，並以「新古典芭蕾」為舞團風格。李巧表示，這為期三年的訓練，讓她更清楚瞭解職業舞團的訓練模式。1983年瑪莎返美，李巧接管「台北藝苑芭蕾舞團」，由於舞者相繼離去，「台北藝苑芭蕾舞團」於1985年宣告解散。

1984年，李巧曾赴美短期進修，在進修的過程中買到了俄羅斯古典芭蕾教材《100 Lessons in Classical Ballet》（Vera Kostrovitskaya），同時也開始籌設「古典芭蕾特別班」，並對甄選方式、授課系統、學習年限等事宜，提出系統的規劃。李巧說到特別班的緣起，必須追溯到一場波修瓦芭蕾舞團的演出，當時因為侯啓平⁴的關係，有機會到日本東京以工作人員的身分進到後台觀看演出，這一次的演出讓李巧產生很大的觸動。

第一個觸動是女主角Bessmertnova，當時已有些年紀，但從身體能力以及表現上完全看不出她的年

紀。第二個觸動是Bessmertnova在黑天鵝32圈揮鞭轉後，腿著地時有些小失誤，她進了後台絲毫沒有被剛才的失誤所影響，此時李巧心中產生了疑問，她們在身體及情緒的轉換上是受過什麼樣的訓練？如何訓練的呢？回台後，「古典芭蕾特別班」確立以俄羅斯瓦佳諾娃教學系統（Vera Kostrovitskaya）為依歸，施以六年的課程，這是嚴格卻「免學費」的專業訓練，吸引不少用功好學的年輕學生加入。

全心投入培植芭蕾幼苗

1986年，由李巧主持的台北「四季舞蹈中心」為培養優秀的專業芭蕾舞者成立了「古典芭蕾特別班」，招收10歲兒童，於週一至週六施以六年持續免費且有計畫的訓練課程，共招收六期。李巧回憶起當時的情形表示，第一期時，由於民生報大力的支持，幫忙宣傳和報導刊登相關訊息，因此有400多位索取報名表，200多位完成報名手續，經初步篩選出100多

台北藝苑芭蕾舞團演出「阿波羅」，舞者：馬莎、李巧、劉紹爐、宋后琪。（李巧提供）

古典芭蕾舞特別班上課情形，左為李巧。
(李巧提供)

古典芭蕾舞特別班上課情形。(李巧提供)

位參與面試，最後錄取32位。第二年後，第一期的學生經淘汰以及自動退出，且由於上課時段調整為清晨六點，以致人數大減，故繼續接受訓練者只有16位。

李巧提及當時一位特別班的學生，「每天她都是最早到，我準備一封信給她學校導師，說明她不能參加學校早自習與升旗的原因，她的導師能夠諒解，但訓導處卻不同意，以致她每天都被糾察隊登記，我擔心她的操性成績會被影響，但那孩子卻不緊張，說她自己去找校長。她的母親看到她願意為一件事用心、負責任，非常高興。」這件事讓李巧相當感動。第一屆特別班的學生畢業後，都有不錯的成績，例如賈君彥以三年的時間畢業於英國皇家芭蕾舞校後，成為第一位進入英國國家芭蕾舞團的華人舞者。

李巧認為芭蕾之路是崎嶇的，除了孩子本身的條件與能力之外，最重要的是父母的心態。父母必須付出和孩子同等的時間、精力、心血來陪伴及鼓勵。芭蕾的學習過程是很單調、枯燥，而且是不斷重複的，

但唯有打下扎實的基礎，才能準確、流暢完成繁複的動作組合。此時，家長在旁推動的力量就很重要，同時不得操之過急，必須要有持久的耐心，才不至於半途而廢。若孩子不感興趣，也不要勉強，以免造成無謂的損失與傷害。李巧很重視孩子與父母雙方的心態，保持密切的聯繫是很重要的。直到現在，李巧與特別班的家長仍然保持聯絡。

聘約翰·巴爾克來台授課

在一次「舞蹈空間」工作室舉辦的課程中，李巧第一次聽說美籍古典芭蕾大師約翰·巴爾克⁵ (John Barker) 這個人，因為當時講授芭蕾舞教學法課程的授課教師所採用的教材，就是講授者的老師約翰·巴爾克的英譯版本《The School of Classical Dance》(俄文原著)。之後，再經由旅美教師胡秀麗的幫忙，與約翰·巴爾克取得聯繫，並於1987年6月，邀請約翰·

約翰·巴爾克第一次來台，檢視教學情形。（李巧提供）

孔里耶娃來台在台北藝術館進行芭蕾舞教學發表講座。（李巧提供）

巴爾克來台教學六週，檢視「古典芭蕾特別班」的教學情形，並協助確立教學規範。約翰·巴爾克總共三度來台授課，並同時檢視教學進度和協助監督教學品質。因此，「古典芭蕾特別班」使用的教材係以瓦佳諾娃⁶（Vaganova Theory）嫡傳弟子維拉·柯絲托維絲卡雅（Vera Kostrovitskaya）在整理瓦氏的教材後所編著，並由美籍教師約翰·巴爾克英譯的《*The School of Classical Dance*》及《*101 Classical Dance Lesson From The First Through Eighth Year of Study*》兩書為藍本。

李巧記憶中的約翰·巴爾克，上課時從不換舞衣和舞鞋。約翰·巴爾克曾經說：「當妳給學生上芭蕾舞課的時候，穿著旗袍教學，而妳還可以教出優秀的芭蕾伶娜以及卓越的男芭蕾舞者，這樣就表示妳是一位好老師，妳不用透過示範，也能調教出超級舞星。每個教師的身上肯定有自己的缺點，沒有人是沒有缺點的，概念對的話，每個人都可以把好的一面表現

出來，而不會去複製老師的缺點。」這樣的觀念就在李巧的心中扎根萌芽，經由多年的工作累積總結出：「通過對文字和語言的理解，轉換成自己肢體的能力，而非採取視覺的模仿學習，對舞者會有很大的啟發。唯有成為知性舞者的時候，你的舞蹈才會有深度。」

一個未完成的夢

1990年，成立「四季舞團」，承襲自「台北藝苑芭蕾舞團」時期的專業觀念，舞團成員一週六天的訓練，成立五年推出三次的演出，歷年來引進多位優秀芭蕾名師，從俄派美籍芭蕾教師約翰·巴爾克三度來台為起始的訓練，扎下堅實的基礎，接著大陸北京中央芭蕾舞團的教練，前首席舞者林崇德，她以傳自俄國的技巧訓練，加上自己豐富的舞台經驗，使四季跨出舞台演出的第一步；繼之，邀請石聖芳、程禮舟、

張大湧等老師，協助「芭蕾舞劇選粹」的訓練與舞碼排練。由於台灣專業環境欠佳，家長考慮孩子的前途及升學壓力，因此成員們陸續出國深造，1992年，特別班就此宣告結束。此時李巧回憶起約翰·巴爾克跟她說過的話：「你們沒有目標、沒有方法，國家不支持，而職業芭蕾舞團的發展需要很多的人力、物力、財力的投入，不是靠妳這滴水來解這個渴，這沙漠不是靠妳這滴水來土地化。」這句話即便現在聽起來還是一樣令人感慨。最後，1993年，四季邀請前蘇聯列寧格勒基洛夫舞團（今聖彼得堡瑪林斯基劇院）首席舞星暨現任該團總教練加布里耶拉·孔里耶娃⁷（Gabriela Komleva）來台教學與排練舞碼。「舞在初春」的演出就是將孔里耶娃來台三個月的教學成果呈現於舞台。

陸、挑戰另一個學習歷程

1994年，加布里耶拉·孔里耶娃（Gabriela Komleva）再度來台教學，李巧拿到文建會專業人員國外進修補助，跟隨著加布里耶拉·孔里耶娃（Gabriela Komleva）夫婦同赴俄國。在孔里耶娃夫婦的幫助下，李巧在聖彼得堡州立林姆斯基·柯沙可夫音樂藝術學院（Limsky Ksakov）研習芭蕾舞碼教練藝術及舞蹈評論。四季舞團在團長李巧遠赴俄國留學之

後也相繼畫上休止符。2001年，李巧以《京劇舞蹈、身段表演和音樂的研究》取得俄羅斯國協頒發表演藝術學博士學位。

2002年初，李巧到「廣州芭蕾舞團暨舞蹈學校」任教，為期四年半。在教學的過程中，李巧漸漸發現大陸的芭蕾舞學校，越來越像十幾年前的台灣，招生的名額越來越多，學生一多老師就無法關照每一位學生，教學品質就會下滑；原本免學費的教學訓練，也開始收費，沒錢的學生沒辦法接受訓練，且學校的淘汰制度，也因收了學費而無法澈底執行。2006年夏，李巧遂結束了廣州的教職返回台灣。

未來的期許

芭蕾已不再是屬於那個國家的文化，它已經沒有國界的區別，當然芭蕾的根本文化精髓仍然保留，而其中也包含每一個國家的文化特色。譬如法國芭蕾和蘇俄芭蕾在風格特色上就不同。李巧曾經讓特別班的學生同時也接受「國劇基本動作的課程」，尤其是手勢與眼神的訓練，希望把傳統藝術的優美特質融入芭蕾。因此李巧認為，吸收傳統精華並加入自己的民俗文化特色，才是必然的發展方向。

李巧目前正在翻譯《The School of Classical Dance》一書，她表示：「文字雖然無法取代表演藝

「舞在初春」演出結束時舞者留影。（李巧提供）

2001年李巧與孔里耶娃夫婦在俄國一起過聖誕節。（李巧提供）

術，但其影響力遠比語言及動作要長遠，文字也許不能描述出所有身體的訊息，但終究能把一個完整的概念傳遞下去。」她感慨的說：「芭蕾舞目前在台灣發展困難，除去缺乏專業學校以及舞台表演技術層面的系統訓練之外，對於芭蕾舞的文化背景和歷史知識也有太多的空白，沒有技術和藝術雙方面的根源基礎，這條路當然走不下去。台灣沒有一個職業的芭蕾舞團，有心習舞的學生和他們的家長看不到遠景，不知精力、時間、財力投資到哪去？大家都沒有耐性去練一門技術，都是要求『快』，要簡捷、快速的取得成效，但是，芭蕾舞是藝術，任何藝術都需要長時間培養，快不來。」李巧只期望未來能透過自己翻譯的書，建立正確的認知和觀念，讓大家更清楚俄國芭蕾舞的基本訓練模式和這門藝術的真髓。

訪談後記

對於能夠很順利訪談到李巧老師，感到非常的幸運及興奮。李巧老師對於素昧平生的筆者是如此熱情和藹的對待，並慷慨的提供筆者所需要的資料與照片，甚至還招待筆者喝俄羅斯茶，那帶有薄荷清香的熱茶，需配蜂蜜喝，但並不是蜂蜜加入茶中攪拌喝，而是一口茶一口蜂蜜，很有趣也很特別的飲茶方式，蜂蜜的香甜不僅甜在口中也溫暖在心中。

在訪談的過程中，問到李巧老師「在她學習的歷程中，那一位老師影響最深？」她用了廣州芭蕾舞團團長張丹丹說過的話來回答筆者的問題，「一個人的成功，絕對不是靠一個老師造就出來的，生活經驗的培養、文化涵養的建立等……這些需要許多人的幫助才能完成。」李巧老師表示她是一個命很好的人，她總是在對的時間遇上對的人，在侃侃而談中感受到她的「謙遜」、「樂觀」與「知足」。學習芭蕾舞，的確需要長期訓練培養，芭蕾舞不像其他舞蹈多元自由，所以很多人半途就放棄了，其中因受傷而不能繼續學習的也有很多，因此正確且有系統的教學和學習方法是很重要的。最後，李巧老師很懇切地說：「不管碩士或博士也好，這些都只是一個過程，一個階段性的任務，這任務完成並不是代表結束，最重要的是仍然要持續進修與學習。」希望透過這篇訪談內容，能讓讀者瞭解認識李巧老師之外，或許，她對芭蕾的熱愛與努力會深深的感動你。

■ 注釋

- 1 李彩娥之女，曾被稱為我國女子體操皇后。
- 2 李丹是台灣第一個俄派芭蕾舞者及教學者。1967年，赴西班牙「皇家舞蹈學校」研習古典芭蕾舞後，赴紐約師事俄派美籍芭蕾舞教師約翰·巴爾克，並至美國芭蕾舞團習舞達數年之久。
- 3 1981年，受聘於文化學院的客席美國芭蕾舞教授，曾為舊金山芭蕾舞團的首席舞者，在台北籌組「台北芭蕾舞苑」。
- 4 李巧的夫婿，資深劇場工作者，現任國立中正文化中心國家劇院研究員。
- 5 為瓦佳諾娃的嫡傳弟子，他也是《The School of Classical Dance》及《101 Classical Dance Lesson From The First Through Eighth Year of Study》兩書的譯者。
- 6 俄國芭蕾舞教育家，畢業自聖彼得堡皇家芭蕾舞學校，後擔任列寧格勒舞蹈學校校長，蒐集法國、義大利等國家的芭蕾舞資料，研擬出獨特的芭蕾舞教學系統，對動作、肌肉運用均有精準分析。
- 7 被俄國芭蕾舞界譽為瓦佳諾娃最出色的第三代傳人之一。曾於1975、1983年兩度被前蘇聯政府頒予藝術界的最高榮譽「人民藝術家獎」。

■ 參考文獻

- 林亞婷（1995）：台灣民族舞與芭蕾舞地的中生代耕耘者。表演藝術，37，65-67。
- 徐開塵（2001）：李巧首位華人俄羅斯舞蹈博士。海外學人，317，68-69。
- 張錦嫻（2005）：俄羅斯古典芭蕾舞在台灣發展之研究。碩士論文，未出版。台北縣：國立台灣藝術大學。
- 李燕瓊（1987）：生生世世與芭蕾相約李巧的舞蹈結。快樂家庭，165，44-45。

李巧生平大事紀

時間	大事紀要
1955年	出生於新竹。
1967年	進入屏東縣立明正中學就讀。
1975年	中國文化學院舞蹈音樂專修科第七屆畢業。
1977年	隨海嘉民俗技藝訪問團赴美國、波多黎各、多明尼加以及以色列等地巡迴演出中華民族舞蹈，為期一年。
1979年	參加台北市藝術季芭蕾舞劇《天鵝湖》演出。
1980年	進入國防部藝術工作總隊，擔任編導及主要舞者，為期五年。
1981年	協助美籍舞者馬莎·布朗女士組成《台北藝苑芭蕾舞團》，擔任創始團長及主要舞者，並兼任行政工作，為期三年。
1983年	創辦《四季舞蹈中心》。
1985年	參加台北市立國樂團舞劇《紅樓夢》演出，擔任薛寶釵一角。
1986年	設立《四季古典芭蕾舞特別班》逐年甄選適齡學童，免費施以為期六年之系統化古典芭蕾舞訓練。
1987年	受邀參加行政院文化建設委員會主辦《七六舞展》，編作《大地之歌》。
1988年	兩度舉辦不同內容之古典芭蕾舞教學講座，介紹並推廣古典芭蕾舞教育。
1990年	成立《四季舞蹈團》，擔任藝術指導及主要舞者。
1994年	赴俄羅斯聖彼得堡州立林姆斯基·柯沙可夫音樂藝術學院研習芭蕾舞藝術導演及舞蹈評論。和大陸舞蹈教師沈培合力翻譯《丹麥布農維爾學派芭蕾舞課程教案》。
2001年	以博士論文《京劇舞蹈、身段表演和音樂的研究》取得俄羅斯國協頒發表演藝術學博士學位。
2002年	「廣州芭蕾舞團暨舞蹈學校」任教，為期四年半。
2006年	返回台灣，翻譯《The School of Classical Dance》一書。
2008年	任教於國立台灣藝術大學舞蹈研究所。