

王建揚攝

陳雅萍

Ya-Ping CHEN

國立台北藝術大學舞蹈學院助理教授

「舞蹈研究」作為一專門的學術領域，在台灣可說是近十年來的事。

廣義來說它至少包含以下數個方向：

舞蹈的分析與評論、舞蹈的保存與重建、舞蹈與其他學門或研究方法的結合，如人類學、教育理論、文化研究、社會學、哲學、宗教學等等。

綜觀舞蹈研究在台灣的發展有幾個重要指標值得注意。

其對於目前此領域的現況之形塑以及未來可能的發展方向均具深遠影響，值得在此稍加描述與探討。

期待深耕茁壯的園地

台灣的舞蹈研究

Expecting the Garden in Full Bloom: Taiwanese Dance Research

舞蹈評論的專業化發展

台灣早期關於舞蹈的文字多出自媒體記者之手，因此多半屬於報導的性質，若提及舞作本身則多數停留在舞目簡介或情節介紹的層面，所謂評論的定義仍停留在褒貶的價值判斷，鮮少有深入的描述與分析。這種情況在一九七三年雲門舞集成立後有所改變，由於林懷民出身小說創作，與許多知名的藝文人士多有交往，因此雲門的演出每每獨厚地擁有學養深厚之學者或作家撰文評介，如余大綱、姚一葦、余光中、蔣勳等，他們或以文學的觀點、或以劇場的角度加以評析，與雲門早期以敘事為主的舞作相得益彰。然而雲門的情況在當時乃屬特例，關於其他舞蹈團體的評述仍舊非常稀少。

因此，舞蹈評論真正邁出較專業化的腳步要到一九九二年國立中正文化中心成立《表演藝術》雜誌開始。《表演藝術》是國內第一本專門介紹、探討、評論表演藝術的月刊，設有評論專欄並接受投稿，從此以後只要有創意的演出，不論大小，多半會受到評論者的關注，而這些評論人包括了舞蹈創作者、資深藝文記者以及留學西方的舞蹈研究者。值得注意的是，由於對歐美舞蹈評論書寫的逐漸了解與借鏡，評論者開始關注舞作的形式與結構、舞蹈史的脈絡、以及身體的文化與美學意涵等舞蹈特有的諸多面向。因著《表演藝術》的先例，許多報紙也開始開闢評論專欄，評論觀點的建立逐漸成為國內表演藝術生態的一環。

相較於報紙評論的精簡與邀稿性質，以往《表演藝術》提供了較無篇幅與作者背景侷限的園地，但在二〇〇四年四月改版後，新風貌的《PAR 表演藝術》在評論專欄有了不同的做法，所有的評論皆由特約的各領域專家或學者執筆，且篇幅亦全面性精簡，這一方面顯示了該雜誌欲建立自我評論風格與品牌的意圖，另一方面也是對執筆者的挑戰。目前許多國家皆有平面媒體的評論版面日漸縮減的問題，面對這樣的挑戰，從事評論者似乎更有必要檢視及思考評論所扮演的角色與功能：評論書寫的主要功能是否為傳達褒貶評斷？是否可作為溝通觀者（評論人作為一名觀眾）與創作者的媒介？是否仍有必要或餘裕提供舞作的歷史文脈？或者只為捕捉演出當下身體與感官意象的紀錄及剎那的感動？

《表演藝術》2004年5月號封面

舞蹈學術研討會的開始

學術研討會的舉行是一研究領域發展的重要指標。一九九五年，由文建會主辦、國立藝術學院（現國立台北藝術大學）承辦的「台灣舞蹈史研討會」應是國內舞蹈界企圖建構屬於自身舞蹈史的初步嘗試，會議內容以台灣光復前後所產生幾位重要的第一代舞蹈家為研究對象。雖然以較嚴謹的學術觀點而論，該場會議所呈現的文章多屬舞蹈家個人生命史的回顧，並未對舞蹈形式的發展、演變，以及其所發生的文化、社會、政治脈絡多加著墨。但對於重新發掘一九六〇年代以前的舞蹈史料與口述歷史之重建卻功不可沒。近年來許多針對前輩舞蹈家的傳記出版，其動機的源頭實可追溯至將近十年前在那場會議上對台灣當代舞蹈早期歷史的聚焦效果。

時隔五年後，國立交通大學人文社會學院主辦「舞蹈研究與台灣—新世代的展望」研討會，邀請當時在國外研讀舞蹈相關博士班的年輕研究者發表論文，並在隔年（2001）由國立中正文化中心出版中英文雙語版的論文集。如今回顧，儘管當時多數論文的內容仍未臻成熟，但其所涵蓋的範圍包括舞蹈人類學、舞蹈與文學、舞蹈與文化研究、舞蹈與現象學等諸多面向，已初步展現台灣舞蹈研究逐漸走向專精領域與多元發展並行的趨勢。

接下來的幾年內陸續又有「2002 台灣舞蹈研討會」（國立台北藝術大學）及「舞蹈美學與評論研討會」（2002，國立台灣藝術大學）。而高潮則是二〇〇四年八月的台灣國際舞蹈論壇。數個國際上知名的舞蹈相關研究組織在台北的三所舞蹈院校展開一連串的學術會議：國立台北藝術大學與舞蹈研究學會（CORD）、世界舞蹈聯盟（WDA）及國際拉邦組織（ICKL）合辦的「2004 台灣國際舞蹈學術會議」；文化大學與拉邦舞譜局（DNB）合辦的「2004 舞蹈科技與拉邦研究國際舞蹈會議」；台北市立體育學院與美國帕拉提北極星公司合辦的「台灣國際舞蹈醫學會議」。歷時二週的會議期間，數百位國外舞蹈研究相關領域專家學者齊聚台北，不僅向國人展示今日舞蹈研究的豐富面貌，也向國際呈現台灣舞蹈學術研究的初步成果。

王建揚攝

台灣舞蹈研究學會與《台灣舞蹈研究》期刊

一九九〇年代初期開始，台灣陸續有年輕學子赴歐美研讀舞蹈研究博士學位。這群受過學院訓練的研究者這幾年來已陸續完成學位返國，進入舞蹈學院任教，對於過去國內舞蹈高等教育重視技巧訓練而較輕忽人文養成的現象，逐漸產生一定程度的平衡效果。為了整合這股新近崛起的研究力量，並建構研究者間互相溝通、學習的平台，「台灣舞蹈研究學會」（Dance Research Society, Taiwan）在二〇〇二年底宣告成立。學會運作二年以來，不僅有舞蹈學術研究者的戮力參與，也受到許多舞蹈實務從事者的支持。學會的主要任務有二：一、每年定期舉辦學術研討會，包括五、六月間的研究生研討會以及十一月份的年度研討會；二、出版學會所屬的學術期刊《台灣舞蹈研究》，並已於二〇〇四年三月出版創刊號。在諸多行政與學術機制建立後，學會正努力朝國際化的腳步邁進，二〇〇四年八月與國際知名的《舞蹈研究期刊》（Dance Research Journal）達成共識，未來《台灣舞蹈研究》可以個案授權的方式，正式翻譯並刊登《舞蹈研究期刊》中的論文。此外，二〇〇四年十一月的年度研討會也成功邀請到美國及印度學者的參與，來台發表論文並舉行工作坊。

研討會的定期舉行不僅對舞蹈研究者間良性的互動與資訊的分享助益良多，並且也給目前國內的舞蹈研究生觀摩、學習、試練的機會。而期刊的出版經由同儕或相關領域專家的審稿與建議，讓學術書寫得以更嚴謹而週延，並培養研究者接受批評與建議的胸襟，這點對個人學術之成長與整體學術環境之提升，皆有重大意義。

未來的展望與挑戰 — 舞蹈研究質與量的提升

不可諱言，目前國內所謂「舞蹈研究」之範疇界定與學理基礎多是源自歐美，而近年來國內外舞蹈學術界所倡導的跨領域研究，其所援引、運用之理論思潮也多是西方製造。因此在以國內或非西方題材為研究對象時，理論的在地化便成為不容輕忽的課題，而如何達到此目標便涉及對研究對象所存在之文化、社會、歷史時空的深刻認識，這必得求助於對同一體系或同一時代其他領域之文化表現的涉獵與理解。因此，理論的運用與建立固能幫助我們洞察現象背後隱藏的機制與道理，但若凡事理論先行，卻忽略了對文化脈絡的剖析，則難免削足適履。

跨領域的研究取向為舞蹈研究提供了可貴的研究方法與理論基礎，同時它也是舞蹈學術研究跨出舞蹈界與其他領域研究者對話的有效介面。除了跨領域的途徑外，針對國內外舞蹈研究對象的多元拓展也是目前亟待努力的方向。由於台灣舞蹈界長期接受歐美舞蹈形式與潮流的影響，因此對西方舞蹈的了解遠比其他地區要深且廣；近年來有研究者將觸角伸及日本、韓國等亞洲鄰邦，這不僅有助於釐清亞洲舞蹈文化在現代化過程中所擁有的類似或差異的經歷，也對台灣舞蹈界視野的開闊具有積極的作用。除此之外，過去國內的舞蹈研究常將焦點集中於雲門舞集，這一方面反映了雲門在國際的能見度及其作品的成熟度，但另一方面卻也點出了國內舞蹈研究在資料收集上普遍面對的困難；不可諱言，雲門豐富的檔案室對研究者的開放也是促成許多人選擇研究它的重要因素之一。因此，舞蹈圖書館或台灣舞蹈檔案資料中心的建立可以是未來努力的方向；而同時國內舞蹈家對從事研究者開放的心態也會是推動舞蹈研究的一大助力。

除了對舞蹈本身的研究之外，近來針對舞蹈與文化生態、政策之關係的研究也漸浮上檯面。反省舞蹈文化在台灣現代化過程中所扮演的角色，並探索舞蹈在面對強大的全球化潮流之下所承載的文化、政治意義等等面向，皆是值得探討與研究的重要議題。

二〇〇四台灣國際舞蹈論壇的成功為國內舞蹈研究注入一劑強心針，期待這是深耕茁壯的開始，而非曇花一現的熱鬧與驚艷。❧

王建揚攝

舞蹈與文化研成集發表 | 首創以戲劇方式呈現舞蹈人類的研究歷程 (2011年國際舞蹈理論技巧研習營 | 舞動美麗人生 / 舞蹈空間舞團提供)

