

芭蕾 把足尖踮在血淚上

2012-09-30 記者 王紹容 文

芭蕾舞給大家的印象總是古典又優美，舞者總以優雅的姿態登場，在台上輕盈地起舞，但完美的動作是來自於舞者的數十年的苦練，所以每一個芭蕾舞者、每一場芭蕾舞表演都有著一個動人心弦的故事。

以芭蕾為題材的電影起源很早，1948年的《紅菱豔》就是極經典的一部片，敘述愛舞如命的佩姬面臨舞蹈與愛情的掙扎過程，該片獲獎無數，也在2009年金馬影展上再次嶄露頭角，甚至是啟發雲門舞集創辦人林懷民跳舞的一部片。而近年來更為大家所知悉的是2000年的《舞動人生》，描述礦工的兒子如何排除惡劣的環境和家人的反對，終於成為職業的芭蕾舞者，小男孩對跳舞的熱忱和努力不懈，換得不少觀眾感動的淚水。

近年來的芭蕾電影更有了較好的發展，觀眾開始接受出現在電影中的芭蕾元素，或是以芭蕾為主軸的電影。

2009只能生存在舞台上的 芭蕾少女

《芭蕾少女》在傷痛中學會為自己跳舞。(圖片來源/Google圖片)

日本在2009年推出的電影的《芭蕾少女》，是部賺人熱淚的劇情片，芭蕾少女宮本昂在努力追求跳舞之時，卻一路碰上媽媽、弟弟、最敬愛的老師離去，朋友的背叛與嫉妒，但她化阻力為助力，把對死亡的恐懼轉為舞蹈的重生，昂說要為自己而跳舞，因為她只能生存在舞台上。

《芭蕾少女》最出色的地方就是對於感情的描繪，舞者本身就具有更強烈的情感和更執著的個性，所以無論是喪母喪弟的悲痛、和父親的爭執、朋友的算計、到歌舞廳打工時所看盡的人生百態，昂都強硬的接收下來，使自己變得更豐富，可以舞出更動人的舞蹈。

2010 舞力對決 當芭蕾對上街舞

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

《3D舞力對決》讓街舞和芭蕾舞有了微妙的合作。(圖片來源/Google圖片)

號稱影史上首部3D的街舞電影《3D舞力對決》在2010年上映，令大家嘖嘖稱奇的是片中大膽地挑戰，將街舞與芭蕾舞結合，街舞是流行舞蹈的龍頭，風格隨性爽快，而芭蕾舞則恰恰相反，以古典著稱且精緻細膩，且不論跳舞時街舞注重使盡全力，芭蕾強調綿延不絕的柔軟，光從衣著上就是一大差異，街舞衣服寬鬆舒適就好，芭蕾則嚴謹規定著緊身衣才看得清楚身體線條。雖說都是舞蹈，街舞和芭蕾站在最相遠的兩端，如何讓來自不同世界的兩群人激盪出可以贏得比賽冠軍的火花，成為《3D舞力對決》的最大賣點。

然而將風格迥異的街舞融入芭蕾中已不是第一次，在《芭蕾舞女》女主角昂為了跳好群舞，必須學會感受他人在空氣中的運動，學習街舞就是讓她能快速上手的秘訣。

2011 黑天鵝 誘發人性黑暗面

《黑天鵝》將舞者的痛苦和壓力戲劇化呈現。(圖片來源/Google圖片)

由娜塔利波曼主演的《黑天鵝》，在2011年上映時曾掀起一股討論熱潮。個性乖巧的妮娜除了出

任溫柔怯弱的白天鵝角色，也同時得擔任嬌豔性感的黑天鵝，跳不出黑天鵝野性美的妮娜面臨巨大壓力，最終走向混滅性的人生。全片氣氛陰暗沉重，控訴著妮娜一直處於跳不好、將被取代的夢魘，並運用幻想與現實交錯的剪接，讓觀眾和妮娜一樣搞不清楚什麼才是真的，瀕臨崩潰或已經崩潰的妮娜，仍不斷追求著舞蹈表現的完美，強烈的執著和現實的殘酷，漂亮得拉扯在整部片中。

《黑天鵝》的成功不僅只在人性的描繪，她也成功地挑戰將芭蕾舞貫穿整部片，不再用親情故事或街舞來包裝，它直接站在紐約芭蕾舞團的舞台，驕傲又殘酷地裸裎舞者的痛苦在觀眾眼前，而觀眾也接受了並拍手叫好。

2012 芭蕾首部曲 揭開後台簾幕

《芭蕾首部曲》是一部紀錄片，它的出現說明觀眾對芭蕾舞電影接受度提高。

(圖片來源/Google 圖片)

有了《黑天鵝》成功的案例，說明了芭蕾舞電影的接受度提高，那《芭蕾首部曲》的出現也就不奇怪了，《芭蕾首部曲》是一部紀錄片，紀錄來自5個不同背景的年輕舞者角逐美國青年芭蕾舞大賽的心路歷程。本片大膽的披露優雅美麗芭蕾舞者的背後，其實是父母金錢的堆疊、小舞者沒有童年的無止盡練習、流血的腳趾與受傷的腳踝等。

不像《芭蕾少女》和《黑天鵝》一樣呈現同儕間的勾心鬥角、舞者間的友情多虛偽或伴隨著妒嫉等，《芭蕾首部曲》強調的是舞者的練習條件的艱辛與練習不輟，同儕間反而是互相鼓勵和祝福的。也可以更真實的看到舞者出錯的時候，舞者的老師也不像《芭蕾少女》和《黑天鵝》充滿戲劇性，他們同樣重要但不至於改變舞者的一生，在《芭蕾首部曲》中最主要的推手還是來自父母。

芭蕾躍上大螢幕 精彩可期

綜觀這四部電影，舞者所面臨的困境是每部電影必然會提到的，分析有以下三點：第一，沒有足夠金錢來源。在《芭蕾首部曲》裡米凱拉的父親提到：「芭蕾是昂貴的才藝。」不是所有家庭都能支付這樣的開銷，《芭蕾少女》昂就是為了籌學費而到歌舞廳兼職打工賺錢，《3D舞力對決》舞團團長卡莉則面臨沒錢租借練習場地困境，《芭蕾首部曲》裡的賽巴斯欽也為省錢和朋友合租小公寓。

第二，戀愛情節少。愛情盡管是每部電影必沾的情節，但在四部電影中僅《黑天鵝》占比較重要的部分，但那是因為牽涉到對性的慾望和幻想，在《芭蕾少女》中昂對愛情完全沒有動心；《3D舞力對決》裡雖然有灑狗血的女主角遭甩又復合，然後又被很很羞辱的劇情，但卡莉幾乎在幾分鐘內就因為認識新的男生、跳了一支舞而忘卻悲傷；《芭蕾首部曲》裡只有男孩女孩純純的愛，這些舞者們似乎已經愛上了跳舞，無法讓愛情填滿心裡了。

第三，跳不到最完美的境地。當電影中的舞者具有一定實力後，最需要追求的就是如何達到更高

的境界。《芭蕾舞女》昂被老師批評太注重表向，看不清楚方向，技巧也不足；《黑天鵝》剛好相反，技巧滿分，卻看不到她的靈魂；《3D舞力對決》則是芭蕾舞團和街舞團兩方必須放下成見，才能真正融合兩種舞蹈；《芭蕾舞部曲》的每個孩子的在尋求著如何感動評審、感動觀眾、感動自己。

從劇情片、喜劇片、驚悚片到紀錄片，芭蕾電影近年來一直以不同的形式在探水溫，看觀眾的接受程度，而不變的是芭蕾追求美麗的初衷，以及舞者在舞蹈中一次次突破自我，相信在未來的電影中也可以看到芭蕾再一次的突破。

老驥伏櫪 馬躍八方

獲得世界象棋聯合會認證的特級國際大師馬仲威，他下棋的心路歷程，與對臺灣棋界整體環境的看法。

恐怖情人 當深愛變成殺害

近年來，情殺案件頻傳的現象，來自於社交媒介轉換、媒體的連鎖效應及教育體制的根源，情感問題是大眾關注且必須學習的議題。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0