

少女革命

時尚與文化的百年進化史

張小虹 台大外文系教授、作家
呂欣潔 性別運動與政治工作者
陳又津 新銳小說家

誠摯推薦

THE GIRL REVOLUTION

100 YEARS OF GIRL CULTURE FROM FLAPPERS TO GIRL POWER

施舜翔 PARIS SHIH

她們是不被女性主義論述的歷史遺忘者，
以身體、以情慾、以陰性，走出不同於正統女性主義的革命之路。
她們是藝術文化與時尚生活的最佳演繹者，
以解放、以逃逸、以衝突，緊貼社會脈動，為百年流行史現身說法。

時尚與文化的百年進化史

少女革命

施舜翔

PARIS SHIH

著

THE GIRL REVOLUTION
100 YEARS OF GIRL CULTURE FROM FLAPPERS TO GIRL POWER

少女革命—— 時尚與文化的百年進化史

The Girl Revolution: 100 Years of Girl Culture from Flappers to Girl Power

作者 | 施舜翔 Paris Shih

總編輯 | 富察 責任編輯 | 洪源鴻

企劃 | 蔡慧華 封面設計 | 劉克韋 內頁排版 | 萬亞雲

社長 | 郭重興 發行人兼出版總監 | 曾大福

出版發行 | 八旗文化 / 遠足文化事業股份有限公司

地址 | 新北市新店區民權路 108-2 號 9 樓 電話 | 02-22181417

傳真 | 02-86671065 客服專線 | 0800-221029 信箱 | gusa0601@gmail.com

Facebook | facebook.com/gusapublishing Blog | gusapublishing.blogspot.com

法律顧問 | 華洋法律事務所 / 蘇文生律師 印刷 | 成陽印刷股份有限公司

出版 | 2016 年 6 月 初版一刷

定價 | 350 元

版權所有，翻印必究 | 本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回更換

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

少女革命：時尚與文化的百年進化史

施舜翔著 / 初版 / 新北市

八旗文化出版 / 遠足文化發行 / 2016.06

ISBN : 978-986-5842-92-5 (平裝)

1. 女性主義 2. 性別研究 3. 文化研究

544.52 105007711

目 錄

CONTENTS

- 002 序：少女革命一百年
- 012 第一波：1920s——摩登女子 Flappers
- 014 摩登女子與第一波少女革命
- 022 費茲傑羅、潔姐與摩登女子文學
- 041 克拉拉鮑兒與銀幕上的 It Girl 浪潮
- 057 「口紅小姐」的慾望城市
- 066 藍碧嘉的裝飾藝術與女女愛慾
- 078 第二波：1960s——單身革命 Single Girls
- 080 《慾望城市》之前的單身女郎傳奇
- 093 海倫葛莉布朗與柯夢女孩的誕生
- 104 奧黛麗赫本與交際女孩的重生
- 119 珍辛普頓、單身女孩與時尚攝影
- 130 性、少女與披頭四熱

- 144 第三波：1990s——少女力 Girl Power
- 146 咆哮女孩的地下龐克少女力
- 164 辣妹合唱團的後瑪丹娜少女時代
- 176 《莎騷少女》與雜誌新浪潮
- 189 凱蒂洛菲的少女世代叛逆
- 204 愉悅與危險——女性主義的情慾書寫
-
- 216 結語：新世紀的失敗美學
-
- 229 少女革命大事紀
- 233 參考文獻

時尚與文化的百年進化史

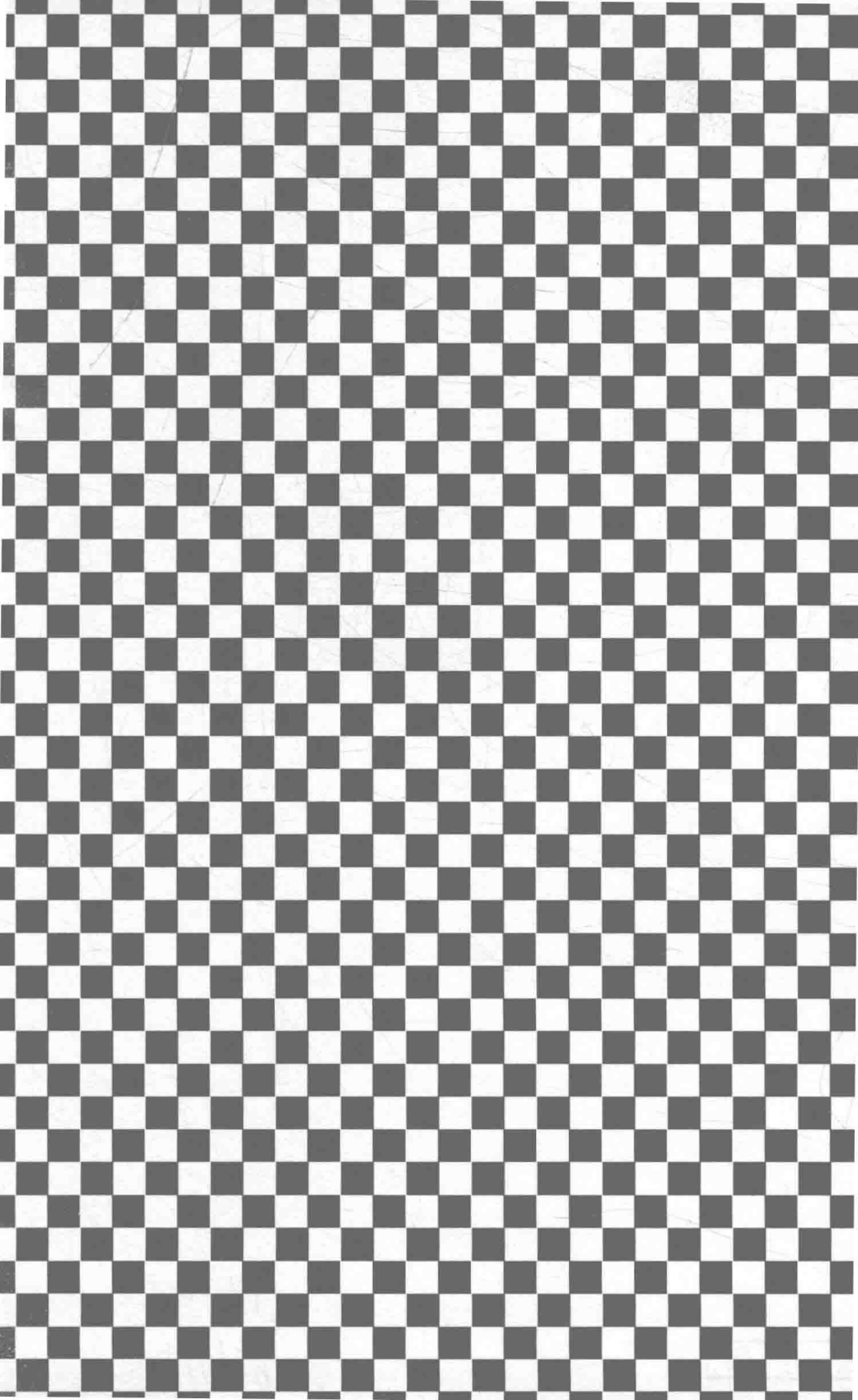
少女革命

施舜翔

PARIS SHIH

著

THE GIRL REVOLUTION
100 YEARS OF GIRL CULTURE FROM FLAPPERS TO GIRL POWER

序

少女革命
一百年

PREFACE

很多人問我，為什麼想寫《少女革命》？我每次都說，因為
很 我想寫一本自己也想看的書。

從二〇〇九年正式接觸女性主義理論開始，我發現自己真正感興趣的，居然不是《陰性迷思》(The Feminine Mystique)，不是葛洛莉亞·史坦能 (Gloria Steinem)，不是那些早就被視為女性主義經典的論述，而是《慾望城市》(Sex and the City)、是《金法尤物》(Legally Blonde)、是瑪丹娜 (Madonna)。後來我才知道，原來她們被視為「後女性主義」(postfeminism) 的代表，因為情慾的解放與陰性的復興，象徵了九〇年代女性主體的重塑與轉向。這個時期的研究，成為我的第一本書，《惡女力》。

當時的我還不知道，原來早在《慾望城市》以前，就有《慾望單身女子》(Sex and the Single Girl)；原來《金法尤物》艾兒口中的「柯夢女孩」(Cosmo Girl)，出自《柯夢波丹》(Cosmopolitan) 傳奇總編輯海倫·葛莉·布朗 (Helen Gurley Brown)；原來瑪丹娜在自己音樂錄影帶與演唱會中多次引用的畫家藍碧嘉 (Tamara de Lempicka)，在咆哮的二〇年代，也是一個擁有雙性情慾，戲擬陰性特質的摩登女子 (flapper)——藍碧嘉簡直就是一百年前的瑪丹娜。

原來在九〇年代引發女性主義學界持續至今論戰的「後」女性主義，早在「前」女性主義的時期，就有了自己的祖師奶奶。原來，這些祖師奶奶們都和她們未來的分身一樣，在過去一百

年的歷史中，被排擠在女性主義大論述之外。原來，不管是二〇年代的摩登女子，六〇年代的柯夢女孩還是九〇年代的金法尤物，都有一個共通點——她們都是「少女」。

那一刻，我決定替一百年來不被書寫、不被記憶的少女們，寫下一部少女革命史。

《少女革命》是一部以少女出發的百年史，寫的不只是少女的傳奇故事，更嘗試建立少女的另翼史觀。

七〇年代的女性主義者說，女人是女人，不是少女。少女幾乎是從一開始便註定被排除在女性主義大論述之外。可是，如果女性主義有三波，那麼，少女革命也該有三波。少女革命的三波逃逸於女性主義的大歷史之外，以身體、以情慾、以陰性，開創一條不同於正統女性主義的革命之路。

二〇年代的摩登女子是第一波少女革命。沒有人說得清到底「新女性」(New Woman) 指的是街頭上那些爭取投票權 (suffrage) 的女權份子，還是在舞會中展演性叛逆的摩登女子。如果說，街頭的女權份子是二十世紀初第一波女性主義的縮影，那麼，摩登女子就是溢出了女權框架，以身體與性作為逃逸路線的第

一波少女革命。

一九一三年，美國的「性時刻」(Sex O'Clock in America) 敲響，摩登女子穿上短裙，剪著鮑伯頭，在舞會派對中與男人曖昧調情，引領美國少女，掀起二十世紀第一場性革命。女權份子對摩登女子搖頭嘆息，她們畢竟要的是「心」的革命，而非「身」的革命。可是，摩登女子卻擾亂了身心二元對立，就如費茲傑羅 (F. Scott Fitzgerald) 那本《摩登女子與哲學家》(Flappers and Philosophers) 所暗示的，摩登女子既與傳統哲學家相對，又是代表咆哮二〇年代的新興哲學家。摩登女子在第一波女性主義之旁，挖掘出一條屬於身體與情慾的女「性」主義革命，預言了往後一百年的少女革命走向。

六〇年代的單身女孩是第二波少女革命。那時候，第二波女性主義風起雲湧，帶領女人走出家庭，燒掉胸罩。一九六三年，傅里丹 (Betty Friedan) 以一本《陰性迷思》，化為第二波女性主義教母。可是，早在《陰性迷思》出版的前一年，海倫·葛莉·布朗便以一本《慾望單身女子》，引領女人解放情慾，享受單身，寫下屬於單身女孩的女「性」主義，掀起美國第一波單身女孩革命。

布朗逆轉了單身女孩與已婚婦女的高下位階，使得單身女孩成為六〇年代嶄新的時尚代表；她也解構了父權社會的貞

潔迷思，使得單身女孩成為六〇年代性解放的革命英雄。一時間，單身女孩成為六〇年代最鮮明的文化代言人。奧黛麗·赫本 (Audrey Hepburn) 在《第凡內早餐》(Breakfast at Breakfast) 中隨意擺設、恆常流動的房間，成為單身女孩公寓的經典象徵。就連來自「搖擺倫敦」(Swinging London) 的時尚情侶檔大衛·貝利 (David Bailey) 與珍·辛普頓 (Jean Shrimpton)，都忍不住跑到曼哈頓街頭漫遊，創造出時尚攝影史中最傳奇的單身女孩代表。延續二〇年代摩登女子逃逸於第一波女性主義之外的情慾革命，單身女孩同樣在第二波女性主義之外，以單身身份與情慾解放，挑戰了父權社會的雙重污名，打造出不同於政治權益的少女革命路線。

九〇年代的少女力是第三波少女革命。來自西岸華盛頓奧林匹亞的龐克少女，與東岸華盛頓首府的龐克少女互相串聯，共同掀起九〇年代流行音樂史中最驚天動地的一場少女運動：咆哮女孩 (Riot Grrrls)。那時，她們改寫女孩拼法，重組女孩身份，使得女孩終於成為力量象徵，也創造出九〇年代最矛盾的文化關鍵字：「少女力」(girl power)。

一九九六年，英國的辣妹合唱團 (Spice Girls) 以一曲〈我想要〉(Wannabe) 崛起，延續了來自美國的「少女力」革命。辣妹合唱團雖然不是少女力的原始創作者，卻絕對是少女力的流行推廣者。九〇年代的少女不只創造出少女力革命，更創造出第三波女性

主義。

不同於摩登女子與單身女孩從前兩波女性主義運動中逃逸，少女力本身即是第三波女性主義的一部分。第三波女性主義是反認同，是世代衝突，是革白人母親的命。所以，這同時也是少女挑戰母親的時刻。一九九三年，凱蒂·洛菲 (Katie Roiphe) 以一本《宿醉之晨》(The Morning After)，化為女性主義的頭號公敵，也成為女性主義的壞女兒代表。千禧年以後，第三波女性主義的情慾書寫鬆綁了前一波女性主義的禁慾教條。在前兩波女性主義大歷史中銷聲匿跡的摩登女子與單身女孩，原來早在幾十年前就預言了第三波女性主義的誕生。於是九〇年代的叛逆少女，在創造出第三波女性主義時，也串聯起一百年來的三波少女革命，寫下了一百年來的女性主義少女史。

很多人問我為什麼想寫《少女革命》，也很多人問我怎麼寫出《少女革命》。少女革命不像女性主義大論述，走入學院，成為經典。少女革命散落在一百年的歷史洪流中。所以，《少女革命》是我在這片洪流中，一點一滴打撈起來、一片一片拼湊出來的小歷史。這段百年史擾亂了女性主義大論述的義正詞

嚴，解構了女性主義線性史的理所當然。這部百年史的位置是邊緣，結構是零碎，敘事非線性，史觀非進步，可這正是這部百年史真正顛覆之處。它顛覆的同時是貶抑少女的父權社會，忽略少女的女性主義。

《少女革命》完成之際，我突然想起一件小事。大四時，我修了伍軒宏老師的「文化研究」。我想要在期末報告中分析經典男同志偶像，研究瑪丹娜與女神卡卡 (Lady Gaga) 之間的關係。瑪丹娜早在九〇年代學術圈形成「瑪丹娜學」，資料很好找；可是，女神卡卡才剛崛起，文獻很有限。那時我問伍軒宏，女神卡卡的資料很少，怎麼辦？伍軒宏說，很少，那就自己寫啊。

一直到很後來我才發現，伍軒宏的那句話，成為支撐我往後研究的一股力量。沒有人寫，那就自己寫，親手寫一本自己想看的書。而《少女革命》就是憑著這股理直氣壯所寫出來的女性主義邊緣史、陰性史、少女史。

A handwritten signature in black ink that reads "Pamplin". The signature is written in a cursive, flowing style with a long horizontal line underneath the name.

目 錄

CONTENTS

- 002 序：少女革命一百年
- 012 第一波：1920s——摩登女子 Flappers
- 014 摩登女子與第一波少女革命
- 022 費茲傑羅、潔姐與摩登女子文學
- 041 克拉拉鮑兒與銀幕上的 It Girl 浪潮
- 057 「口紅小姐」的慾望城市
- 066 藍碧嘉的裝飾藝術與女女愛慾
- 078 第二波：1960s——單身革命 Single Girls
- 080 《慾望城市》之前的單身女郎傳奇
- 093 海倫葛莉布朗與柯夢女孩的誕生
- 104 奧黛麗赫本與交際女孩的重生
- 119 珍辛普頓、單身女孩與時尚攝影
- 130 性、少女與披頭四熱

- 144 第三波：1990s——少女力 Girl Power
- 146 咆哮女孩的地下龐克少女力
- 164 辣妹合唱團的後瑪丹娜少女時代
- 176 《莎騷少女》與雜誌新浪潮
- 189 凱蒂洛菲的少女世代叛逆
- 204 愉悅與危險——女性主義的情慾書寫
-
- 216 結語：新世紀的失敗美學
-
- 229 少女革命大事紀
- 233 參考文獻

