

給舞者的新媒體與音樂

New Media and Music for Dancers

羅伯特·凱布蘭 Robert Kaplan 作者
美國亞歷桑納州立大學舞蹈系教授

李采蓀 Tsai-sun LEE 譯者
美國亞歷桑納州立大學建築系電腦輔助設計碩士

現今對於舞者的音樂訓練正處於一關鍵性時機，或許比歷史上任何一刻都來得重要。由於錄音配樂與音樂光碟的取得容易，及專業音響系統的便利與高品質，在舞蹈技巧課程或舞蹈演出中，現場音樂變為極少見。當使用錄音配樂於技巧課堂上，老師在示範組合動作時，並不需要具有身為音樂家的感受；整個過程中與音樂或演奏者並無「真實的」關連。他們也許會，也許不會，將學生們的注意力引導至一段音樂或一段移動舞句中的音樂性。結果，許多舞蹈教師並沒有為他們的學生建立良好的榜樣，造成年輕舞者們常對他們舞蹈中的音樂性一無所知。這篇文章中便是討論一些舞者及舞蹈老師們能在舞蹈技巧課中運用的方法，以加強音樂性技巧。

在筆者二十六年與舞者的工作經驗中，曾擔任伴奏者、作曲者、及授業者，我有機會觀察許多老師，及廣泛的範圍表達音樂意圖的能力。我發現在最具有音樂性的老師們中，有一些是沒有接受過正式音樂訓練的。我明白他們是學習自實例，受教於那些知道想要怎樣的音樂性、且知道如何使舞者及伴奏者達成這樣的音樂性表現的老師。但並不是所有的舞者都夠如此幸運，擁有這樣的學習典範。

何謂「具音樂性」的老師？

為了便於討論，讓我們假設一位視覺障礙的人正在觀察由一名「極具音樂性」的老師所教授的技巧課程。這堂課「聽」起來會是怎樣的呢？觀察結果可能包括下列幾點：（一）老師的聲音提供給動作聽覺上的生命。在示範一段舞蹈動作組合的某些時刻，老師會利用聲音表達所想要的速度、韻律、節奏、樂句、及動作特質。（二）連續的一連串示範教材並不會隨意地改變速度、節奏、或節拍。（三）如果某段舞蹈動作組合有非一般性的樂句結構，演奏者會被告知。例如，兩個八拍接著一個四拍。（四）示範舞蹈動作組合時不會有太多的彈手指、拍打大腿、或大聲數拍子等習慣。（五）會以一些評論將學生的注意力引導至身體移動時的音樂性，及它如何與正在演奏中的音樂連繫。

另一方面，如果一位聽覺障礙的人來觀察同一堂課，它「看」起來又會是如何呢？一些觀察結果可能如下：（一）在示範時的某些時刻，老師會以所想要的速度完整表現一段樂句。（二）在舞蹈動作組合示範中，相對應的動作特質被清楚的展現出來。（三）在一段舞蹈動作組合開始前，授課者與演奏者會以眼神彼此示意。

舞蹈老師就像管弦樂團的指揮；他們需要知道整個課程的所有教材、用適當的速度及音樂特性開始每次練習、矯正錯誤、並提出建設性的批評，以引領出有可能的最佳演出；除了音樂性之外，他們還要注意這許多事項。但是音樂性可以就因此被忽視嗎？我可不這麼認為。芭蕾舞和大部份的現代舞在技巧課上大量使用音樂，而如果老師對於他／她的音樂能力不大有把握，這個在藝術形式很重要的一部份就會被忽略了。

圖片提供 / Human Kinetics, Inc.

的確，舞蹈有許多不同的風格，而每一風格皆有其對於時間與舞句的表現方式，適用於李蒙技巧的也許與適用於康寧漢的或葛拉姆的完全不同。有些風格或許用身體的脈動和呼吸節奏做為動因，而其他使用一般的反覆節奏方式的則多半與節奏及韻律有關。如果一個老師有足夠的知識、技巧、且樂於接受不同看法，音樂可以成為任何一種風格的有力同盟。

舞者要如何加強音樂性技巧？

雖然音樂家為舞蹈伴奏已有古老的歷史，但舞蹈音樂家進入學術界卻是最近的新發展。「主要的大專院校舞蹈科系大部份成立於一九六〇及一九七〇年代，其中多半排有為舞者設計的音樂課程及課堂上的現場伴奏。但是，許多系所一開始只有一至二位舞蹈老師，因而從一開始就必需辛苦說服行政人員有關於他們在音樂上的需求。」現今，大部份的美國及歐洲主要大專院校舞蹈科系都有優秀的音樂家將他們的藝術生涯奉獻給舞蹈；然而，令人驚訝的是在這方面教材的缺乏。一九九二年一月，在第二屆國際舞蹈音樂工作者指南研討會（*The Second Conference of the International Guild of Musicians in Dance*），我發現我的同儕們在教授舞者有關音樂時，與我有非常類似的需求及困擾。在他們的鼓勵下，我開始進行一本教科書的寫作——《舞者的節奏感訓練》（*Rhythmic Training for Dancers*），伴隨一片光碟——《舞者的音樂互動指南》（*An Interactive Guide to Music for Dancers*），以及一本教師手冊；教育性地且以獨特而有趣的方式運用這些知識，可探索連結音樂與舞蹈世界的各個層面。

在我的研究中採用了一種我稱為「音感舞蹈（SOUND DANCE™）」的方法來訓練舞者的節奏感。此研究揭示自舞者及音樂家對於當代處理音樂上時間感的方式的觀點，並試圖建立一共同的語言。這本書及伴隨光碟的內容皆取材自一九八〇辦理的研習營及專業課程、與其他專業老師共同教授的課程、及在亞歷桑納州立大學十七年的教學。所有的課程活動、練習、及進度表是根據以下六項學習類別而設計的：（一）聽力；（二）節奏練習；（三）聲音訓練；（四）符號樂理；（五）舞蹈技巧課程及教學法；以及（六）編舞。這樣的組織方法適於各種不同的教學方式，尤其是對於聯合學習及分組教學的情況特別有益。這種學習方式強調以學生為中心的學習，而非以老師為中心。

在技巧及編舞課上，學生們被引導去留意，身為舞者，他們目前在處理拍子、節奏、和舞句時所用的語言。一旦此意識建立起來，音樂人的觀點便被介紹進來，而常常能在單一情況下衍生成多種看法。雖然這種方法並非全面概括的，但它的確構成一個節奏理論學習的基礎；在幫助舞者意識到動作中先天的音樂性的同時，也教育音樂家節奏中的動作性。

也許有人會問：「做為一個舞者，為什麼有必要學習音樂符號？我又不打算成為音樂家或作曲家。」正如同舞者學習人體運動學來幫助他們跳得更有效率及教得更好，音樂也有相同的作用。雖然我並不預期這份研究的讀者們成為音樂家或作曲家，他們仍然有機會深入瞭解節奏及音樂中時間的機制。這份認知加深一個人對音樂的了解，並提供一份內在的聯繫及個人觀點，而使得學習舞蹈動作組合、教學、及編舞創作更容易，也更豐富。

電腦在訓練舞者時所扮演的角色

你或許會預期一本為舞者所寫的音樂書籍應該是枯燥、無聊、而且很難從頭看到尾的；畢竟，舞者是動作性學習者，他們必須經由身體的移動來學習，以及聲音與視覺。但還有比現在更適合創造學習工具的時代嗎？光碟及影碟科技使我們能夠提供融合了文字及聲音、視覺等元素的非同步學習環境；老師和學生皆可加強音樂性技巧並直接應用在他們的舞蹈中，不論是在私人家中、或舞蹈室、或是課堂上。在使用光碟學習時，可以觀看舞蹈動作組合、聆聽音樂範例、及閱讀或聽書中內容的不同解說；它的幫助使得這本書有了生命。光碟中有一個章節允許讀者探索相同動作的多種音樂選擇，使用者可以改變音樂何時開始、舞蹈何時開始、以及演出那一段舞蹈。

評量的方法

除了進度表及書中的問題討論之外，在光碟中有一章節提供了三種互動環境的教材練習。這些依照個人腳步控制進度的練習題被設計成快速分辨時間如何為聲音所區分（四十題）、如何不使用字句來表達韻律、節奏、分句與拍子（二十題）、以及實驗用聲音創作樂句。此外，亦提供教師們網路版教師手冊，包括一含各種題型的題庫，以及課程計畫範例等。

在教室環境中的教學情況下，電腦科技又再次於評量過程中扮演重要角色。在一個單元或一堂課結束後，學生被要求寫作「一分鐘短文」。這些短文包含兩個問題：（一）你在這堂課 / 單元中所學，最重要的是什麼？（二）這堂課 / 單元所留給你最具有意義的問題是什麼？這些問題將在這門課程的網頁上以電子表格方式回答，且將直接送至授課老師的電子郵件信箱。授課老師則可以在沒有偏見的情況下給予每個學生評語，於是便能提供每個學生老師的個別注意力。學校課程網站的線上課堂討論版還有為這門課設立的一個討論區。雖然使用些評量工具對授課老師而言非常耗費時間，但它們能夠要求學生負起學習的責任，使他們對自己所學負責。

總括而言，我並不是想要粉碎舞者及編舞者的想像空間或個人對音樂的詮釋；我可以舉出許多例子，指出當一個舞者提出非正統觀點，反而開啓了有趣而獨特的路徑。我的目的是提供給舞者及編舞者一套最具一般性的工具及觀點，而使他們能和彼此溝通——同時也提供他們在本能的直覺之外的選擇。科技與新媒體持續地為教育者，也為學生，打開許多新的、令人興奮的門。■

《註釋》

- 1 Moulton, William. Musicians in dance, the struggle for legitimacy in academia. *Journal of the International Guild of Musicians in Dance*, Volume 1, 1991, p.24.

譯者按—

羅伯特·凱布蘭為亞歷桑納州立大學舞蹈系的舞蹈教授及音樂主任，同時亦擔任國際舞蹈音樂工作者指南的主席。他的著作 *Rhythmic Training for Dancers* 及附加光碟 *An Interactive Guide to Music for Dancers* 將由 Human Kinetics, Inc. 於二〇〇二年三月出版。