

本文轉載自教育部主辦，劉鳳學主編：第一屆拉邦系統舞蹈研習會報告報告書，民國76年

中國舞蹈研究拉邦舞譜之應用

Kenneth Burke:

「人類是唯一會利用象徵符號的動物」。

1. 舞譜的定義

所謂舞譜就是用一種符號將舞蹈動作記錄下來，讀者根據已記錄的舞譜可使原舞再現。

2. 舞蹈動作記譜系統

目前世界各國所使用的舞蹈記錄方法比較完整者約有五種：

- (1) 比尼斯動作記譜法 (Benesh Movement Notation) . . .
- (2) 運動圖譜 (Kinesigraphy) . . .
- (3) 嘉記譜法 (Jay-Notation) . . .
- (4) 舞位描繪法 (Choroscript) . . .
- (5) 拉邦記譜法

以上五種記譜法以拉邦記譜法廣被世界各國舞蹈界、體育界及醫學界所採用。歐美各國不但大學舞蹈系及研究所開設拉邦記譜課程，此外尚有私立機構設班教授拉邦記譜方法並訓練該項專業人員為舞蹈界服務。目前有些學者正在研究設計將拉邦記譜電腦化，此一實驗如獲成功，拉邦記譜法將更具前瞻性。

本文所要探討的即拉邦記譜法之功能，基本觀念及其記錄中國舞蹈之可行性。

3. 拉邦舞譜

拉邦舞譜是魯達夫·拉邦 (Rudolf Von Laban (1879-1958)) 所設計，發表於1928年出版之“Schriftanz” (書寫的舞蹈) 一書中。其後由德籍 Albrecht Knust 及美籍 Ann Hutchinson 經過多年之研究並加以補充得以應用於記錄舞蹈及其他領域之人體動作及人類行為。

3.1 拉邦舞譜之功能

3.1.1 與音樂譜具有相同的功能
有如樂譜在音樂藝術中所具有的功
能，舞譜對於舞蹈創作者、教師、學生及舞者的工作具有很大的貢獻。以音樂來說，記錄於紙上的古今名曲經指揮家、演奏家藉記錄之樂譜使原因再現。舞譜亦係如此，在教學、創作表演及研究均有賴舞譜的協助。

3.1.2 保存文獻

很顯然的，舞蹈作品可藉舞譜的記載得以保存，並藉舞譜的幫助可使舞蹈作品於若干年之後使之再現。

3.1.3 舞譜與影片的相輔相成

以樂譜在音樂藝術中所負之任務為例，吾人可自聆聽演奏對該項音樂作品獲得第一印象，但在無人演奏的情況下，可透過錄音欣賞該作品。但為了表演、評估或教育目的而研究該項作品時，就必須透過樂譜來進行。因此無論錄音技術如何發

達，亦不能取代樂譜。同理，一個舞蹈作品，可透過影片將所表演的動作錄製下來，在沒有舞者表演的情況下，仍可藉所錄製的影片來欣賞該舞蹈作品。但欲對此一作品進行分析，研究或教學時，舞譜則是不可缺少的條件。影片不能取代舞譜，但在研究分析舞蹈動作時，影片可加強舞譜功能，二者是相輔相成的。

3.1.4 有助於動作觀念的發展及教學工具

學習一組舞蹈新動作時，不僅學習該組舞蹈的結構型式，應把握動作要點及動機 (即：主題描述 Motif Writing)，由此逐漸擴展深入，就動作之時間、方向以及 Effort 的方法等每一細節加以觀察體會。此一連貫性的學習及研究觀察過程是藉記譜工作來完成。

3.1.5 動作研究及國際間溝通工具

在任何知識領域中，如欲使該項知識詳盡而無誤地與他人溝通，必須有一確實可靠的記錄系統作為溝通的橋樑，始能相互比較，評估其異同，從而產生新的立論。科學家們如果失去這種溝通的橋樑，即無法與國際間的同道相互交換資訊及客觀的觀念。在舞蹈動作研究中，舞譜即為彼此溝通的橋樑；藉舞譜溝通世界各地舞蹈家所作品之觀念、創作和研究之成果。

3·2 拉邦舞譜之基本觀念

舞蹈記譜的主要目的在記錄舞蹈動作，由於舞蹈動作，實際是以四度空間的形式展現於觀眾，但在記錄這些動作時，則須將之縮減為二度空間記錄於紙面上。因之在探討如何記錄舞蹈動作以前必須考慮四項因素：

- (1) 記錄身體那些部分；
- (2) 動作的方向；
- (3) 動作的高低（即動作的水平）；
- (4) 在動作進行的瞬間與前三項因素有關的時間問題。

3·3 拉邦舞譜基本結構

拉邦舞譜的基本結構是由相互平行三條垂直線而構成，中央線將身分為左右兩部分（見圖一）。在三條垂直線之間分別以假想虛線分為二等分，成為四行，如有必要可增至五行、六行，每行所代表身體部位不同。（見圖二）

圖一

圖二

第一行係指中央線之兩側而言，亦即中央線左側第一行，中央線右側第一行。

記錄於第一行的動作具有支持體重的功能，在正常情況下係以下肢支持體重，故記錄於第一行的符號，係屬支撐體重的下肢動作，在特殊情形下，如以膝關節、臀部或手支持體重時，則須在第一行內附加特別符號，以表示係由身體某特定部分支持體重。

第二行亦即中央線左側第二行，及中央線右側第二行，分別用於記錄左右兩腿的動作表情，例如以右腿支撐體重左腿左側舉時，則將右腿支撐符號記於右側第一行，左腿的表情動作（左側舉）即記錄於左側第二行。

第三行亦即左右二垂直線之外側，分別為左側第三行，右側第三行，用於記錄身體 (Body) 的符號，主要為軀幹及與軀幹相聯的部分。

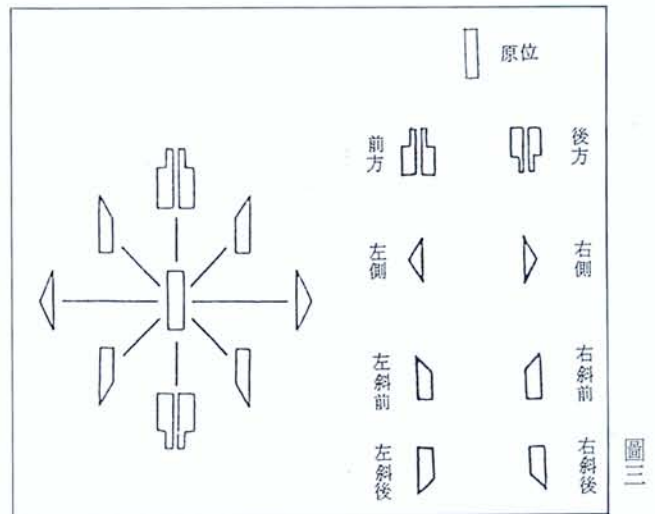
在第三行之外側分別第四行之臀部符號，第五行之手部符號，此外右側另加一第六行，用以記錄頭部符號。

3·4 方向符號

拉邦舞譜的基本符號為一長方形，它僅代表“原位”，並不指示任何方向。如將此基本符號加以修正，依修正部分的不同，即可分別指示不同的方向（見圖三）

3·5 三種水平

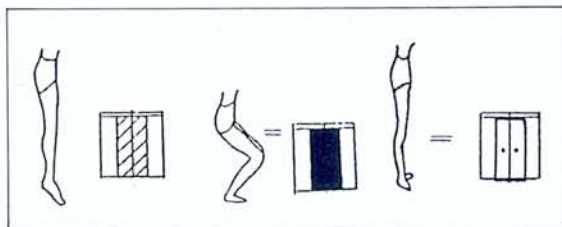
高、低、中三種水平是以不同的畫法加以區分：長方形中畫有斜線者代表高，塗成黑色者代表低，長方形中僅有一圓點者代表中等高度（即自然站立）。（見圖四及圖五）

圖三

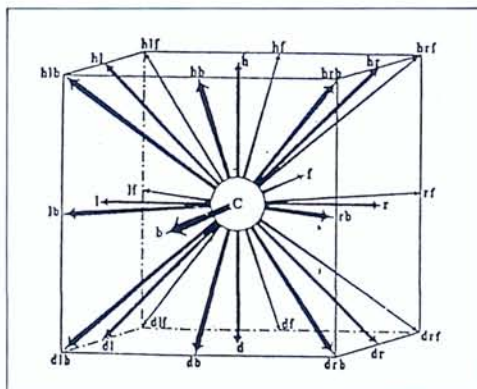

圖四

圖五

3·6 二十七個主要方位 (見圖六)

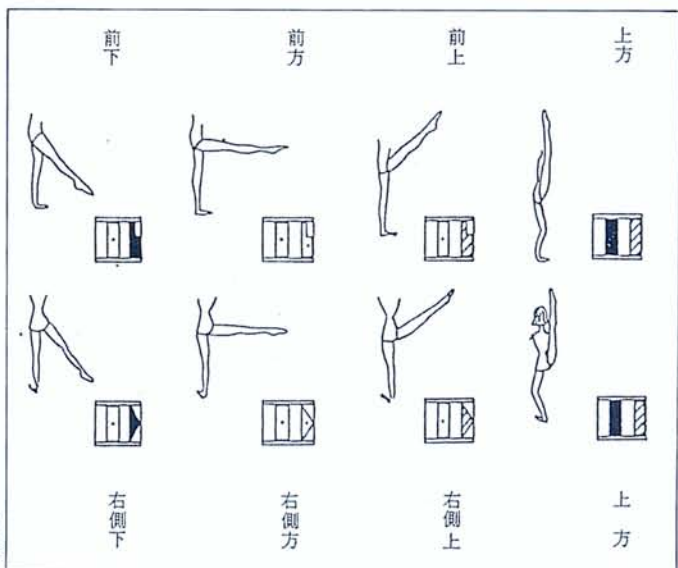

圖六

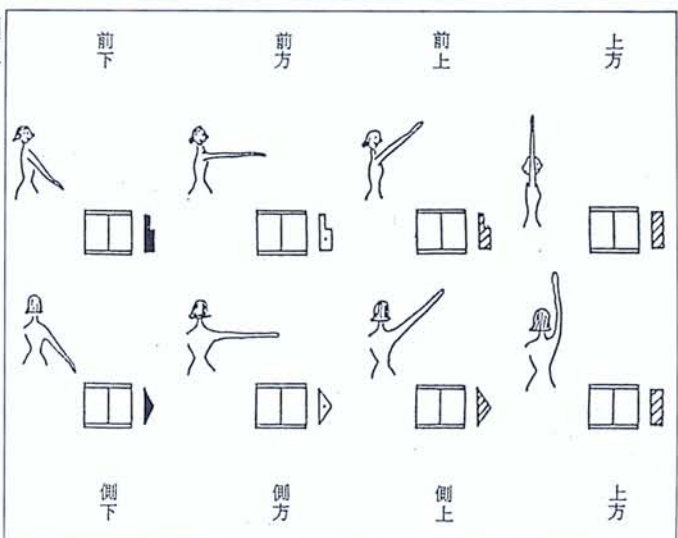
以上二十七個主要方位可用於記錄身體任何部位之動作。例如：當不支撐體重的下肢進行各種表情動作時，即可利用方向符號表示動作的方向。至於動作的高度（亦即水平），則依下肢的一端（足部）與臀部之髖關節的相關位置決定。

如足部在髖關節的前方，則下肢動作的方向即為前方。至於前上方或前下方，則依足部在髖關節的水平線上的上方或下方而定。側方則依足部在髖關節的左側或右側而定。至於高低的決定則依足部與髖關節在左側或右側之相關位置決定。足部在髖關節水平線的上方即為右側上，或在右側上。在髖關節水平線的下方時，即為右側下或左側下。如腿上舉動作在關節之正上方，即稱之原位上方。（見圖七）

例如上肢進行動作時其水平則依臂之一端（即手）與肩關節的相關位置決定。

圖七

圖八

4. 拉邦舞譜對中國舞蹈記錄之應用

其方向如圖八所示。

拉邦舞譜是由戴愛蓮於民國卅四年至卅五年間介紹至中國。筆者於民國卅七年在北平參加戴愛蓮暑期舞蹈講習會時首次接觸拉邦舞譜。其後曾不斷自修。復於民國五十九年至西德在福克旺藝術學院隨 Albrecht Knust 學習。留德期間曾用拉邦舞譜書寫我國各地民間舞蹈及個人創作計十首，並曾記錄數句個人所創之動作。該手寫本原版保存於德國 Essen Werden 之 Folkwamy Hochschule，副本收藏於美

國紐約舞譜局 (Dance Notation Bureau, Inc) 筆者自民國七十年二月在英國倫敦大學及劍橋大學進修博士學位時，又進一步研究拉邦之理論。六年間會根據古代文獻重新創作及記錄了四首我國唐 (618~906) 宋 (960~1279) 時期之舞蹈，該手寫本原版保存於劍橋大學唐代音樂研究小組。

4·1 賞月舞 (Mond-Betrachtung)

賞月舞是台灣山地舞，劉鳳學創於民國四十四年，六十年寫於德國。由 Albrecht Knust 註。

Mond - Betrachtung 賞月舞

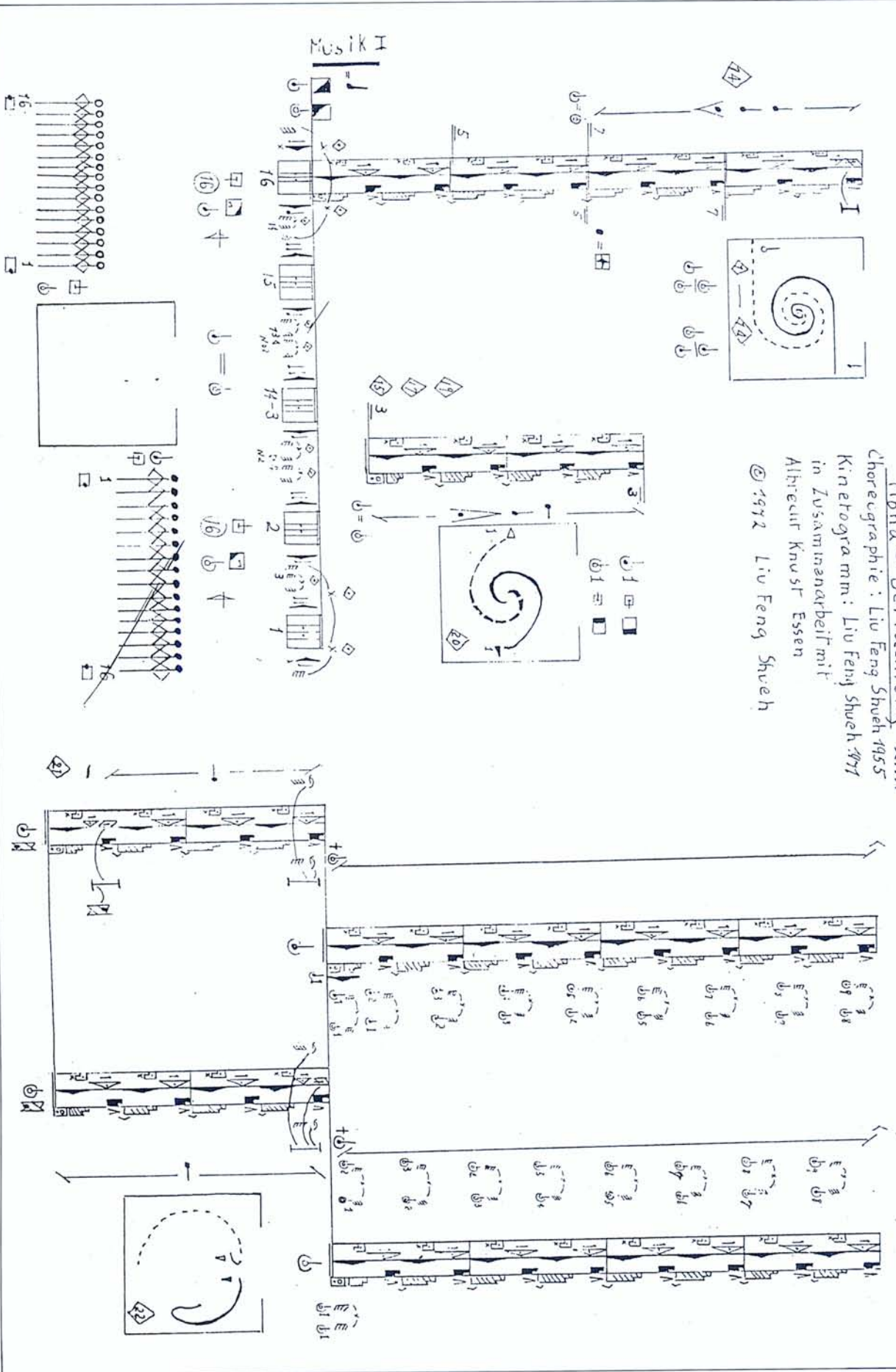
Choreographie: Liu Feng Shueh 1955

Kinetrographie: Liu Feng Shueh 1955

in Zusammenarbeit mit

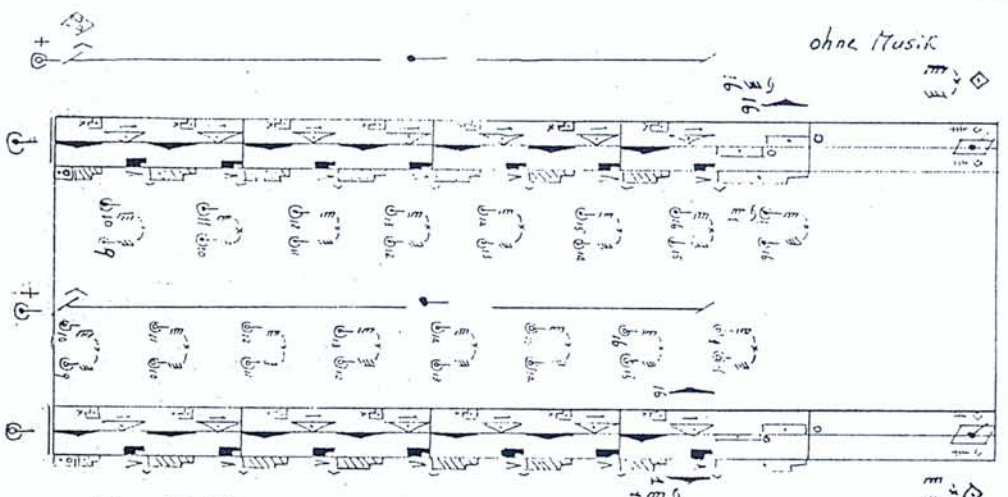
Albrecht Knust Essen

© 1972 Liu Feng Shueh

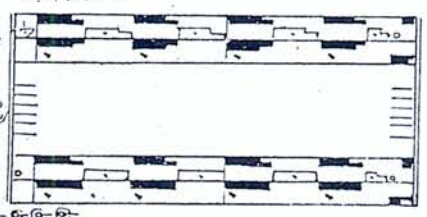
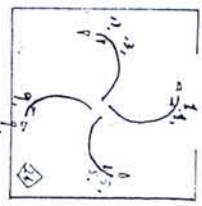
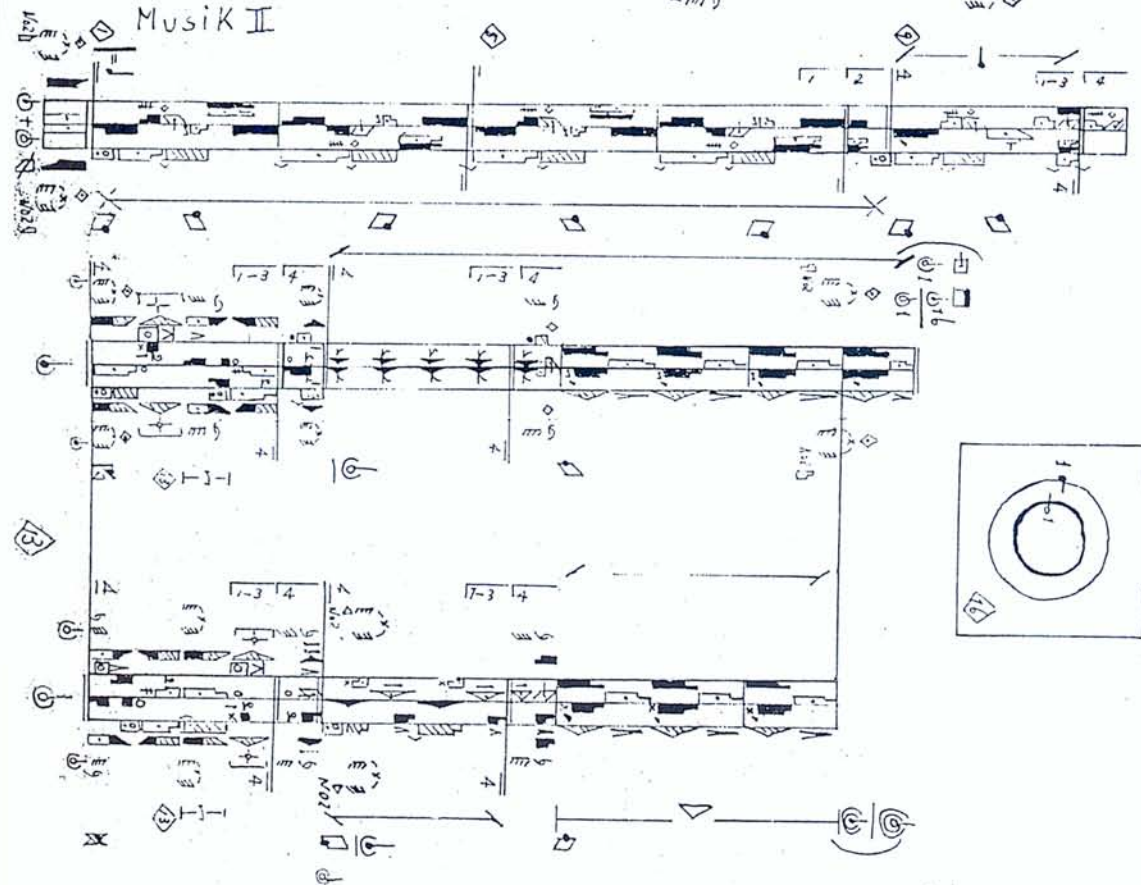
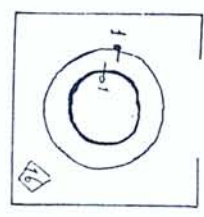

Mondbeobachtung 4. Fortsetzung

ohne Musik

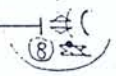
Musik II

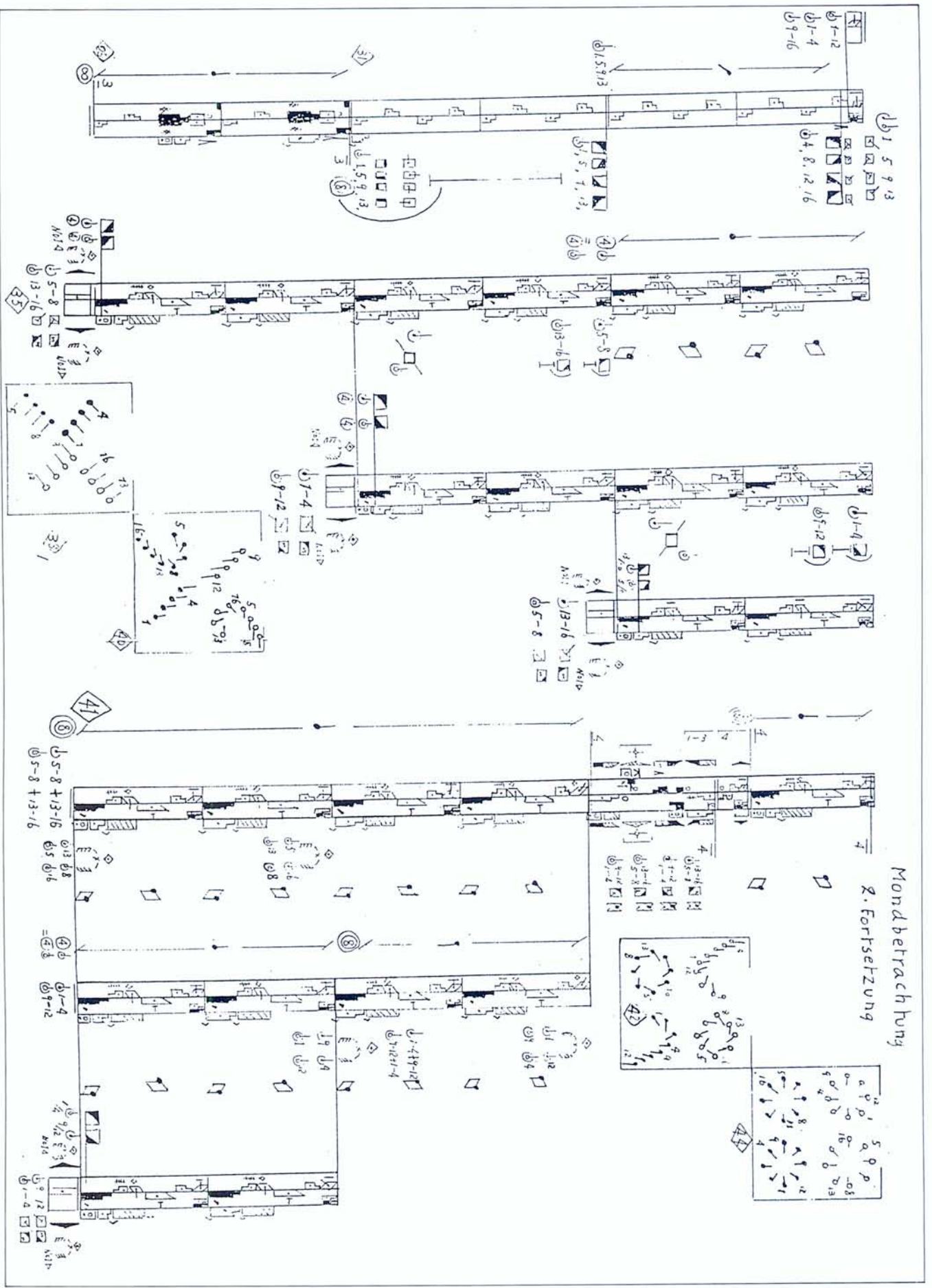
Disziplin
3 4 5 7 10 12
2 1 4 8 16

4.8
12.16
1. 1-1 1-1
2. 1-1 1-1
3. 1-1 1-1
4. 1-1 1-1

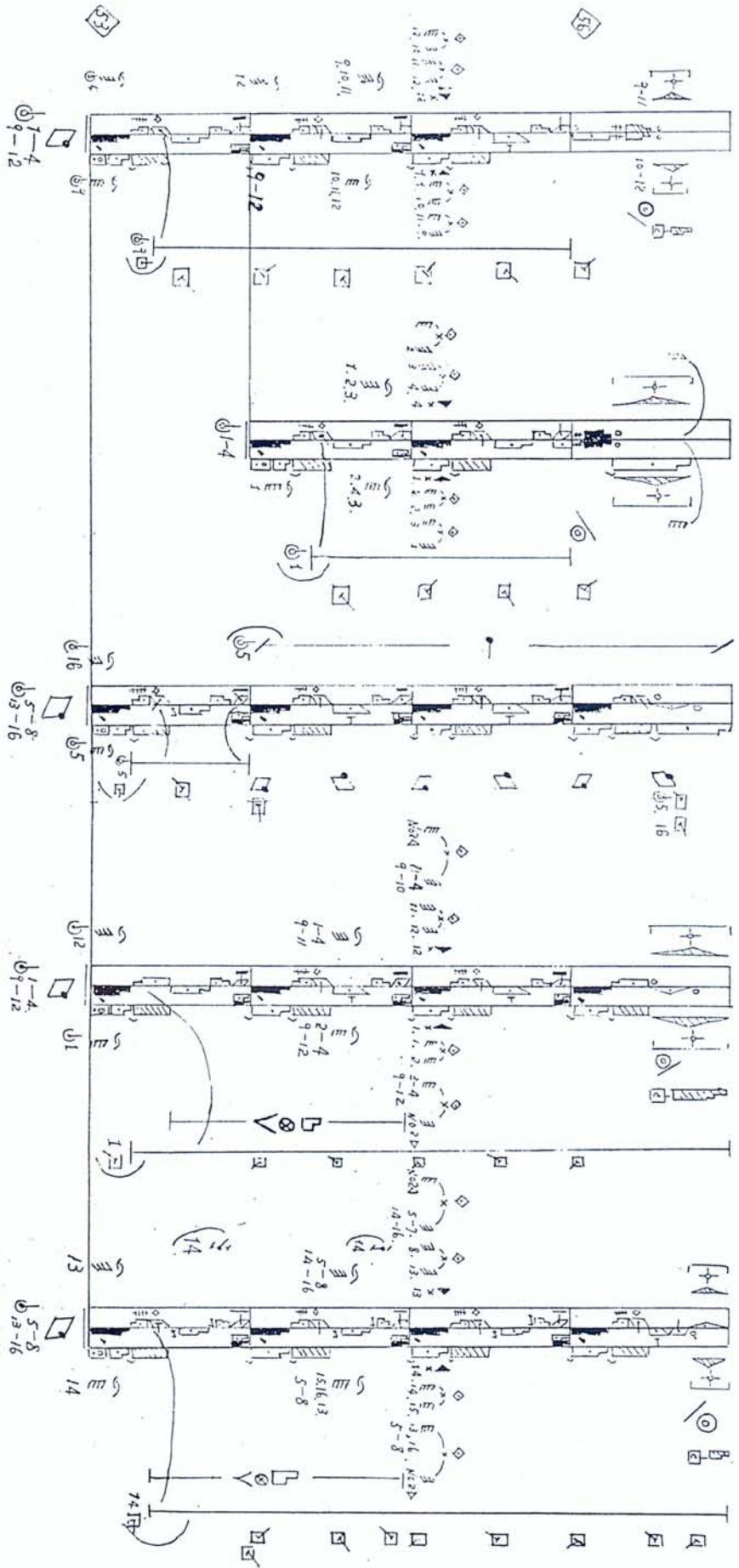
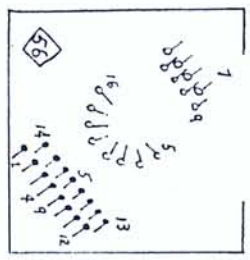
Disziplin
3 4 5 7 10 12
2 1 4 8 16

Mondbetrachtung
2. Fortsetzung

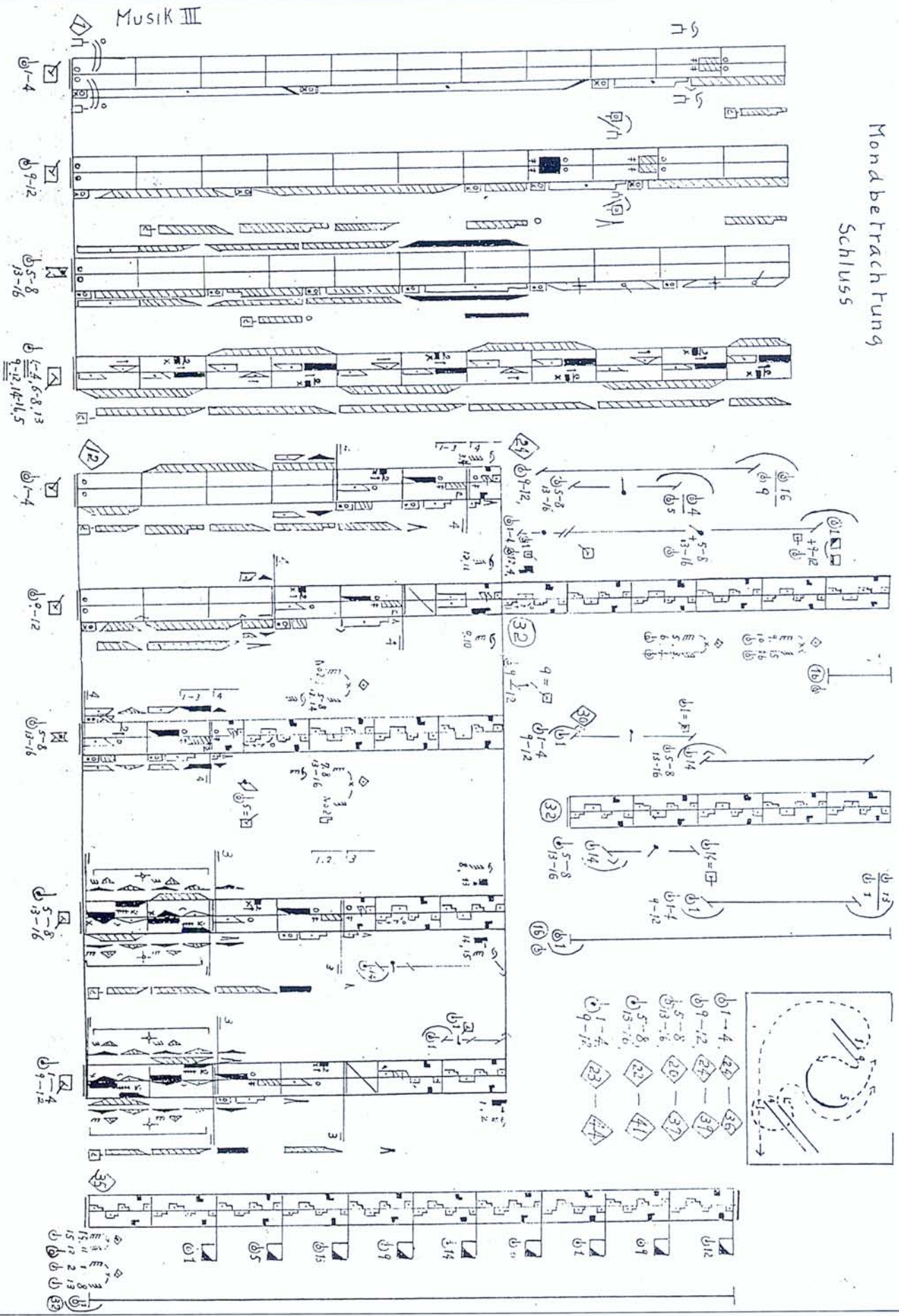

Mond betrachtung
3. Fortsetzung

Mondbeobachtung Schluss

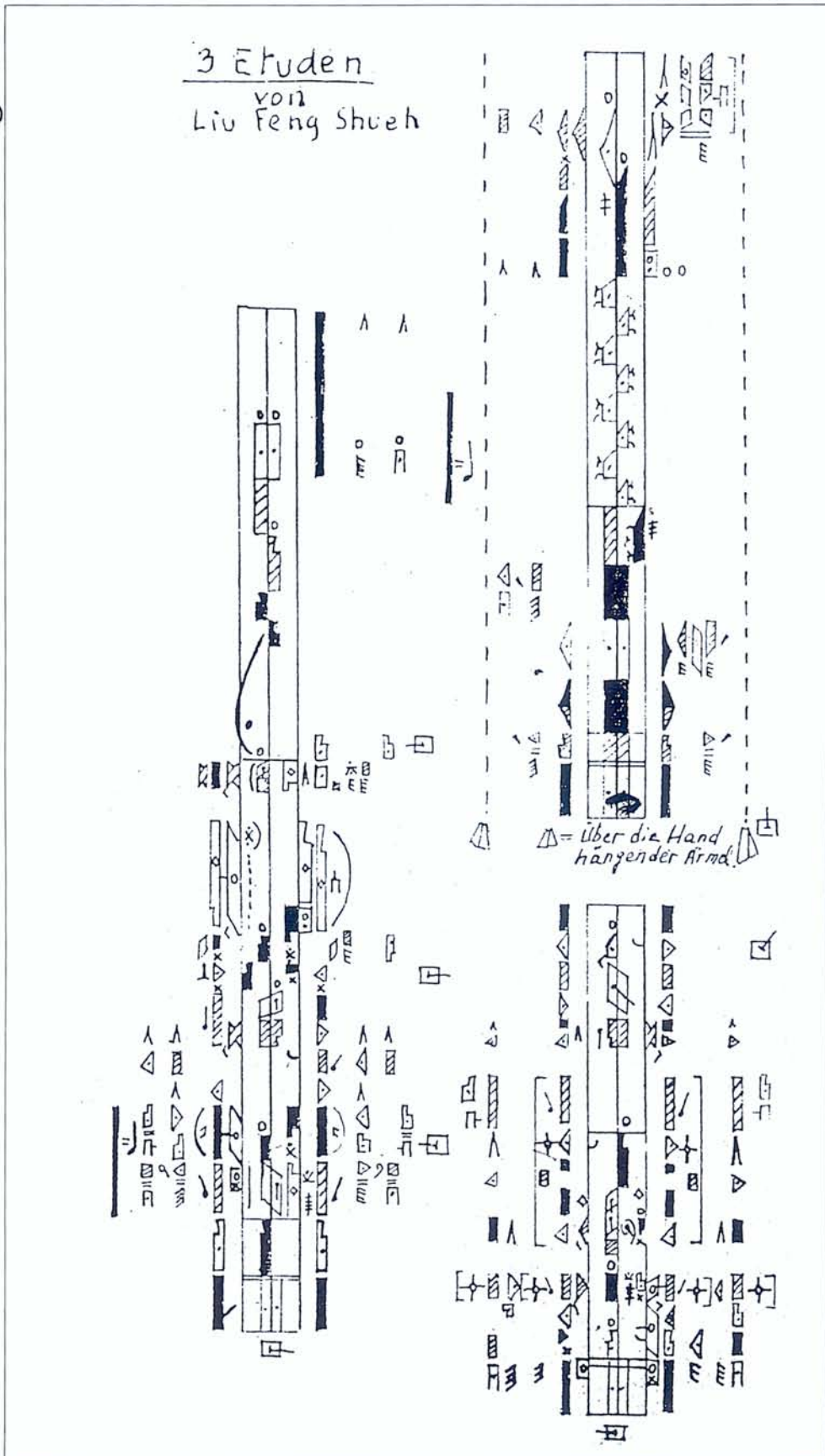
Musik III

4.3 門神

(Turgottheit)

門神是一首現代舞，劉鳳學創於民國五十七年，首演於台北市中山堂。六十一年寫於德國，由 Albrecht Knust 訂正。

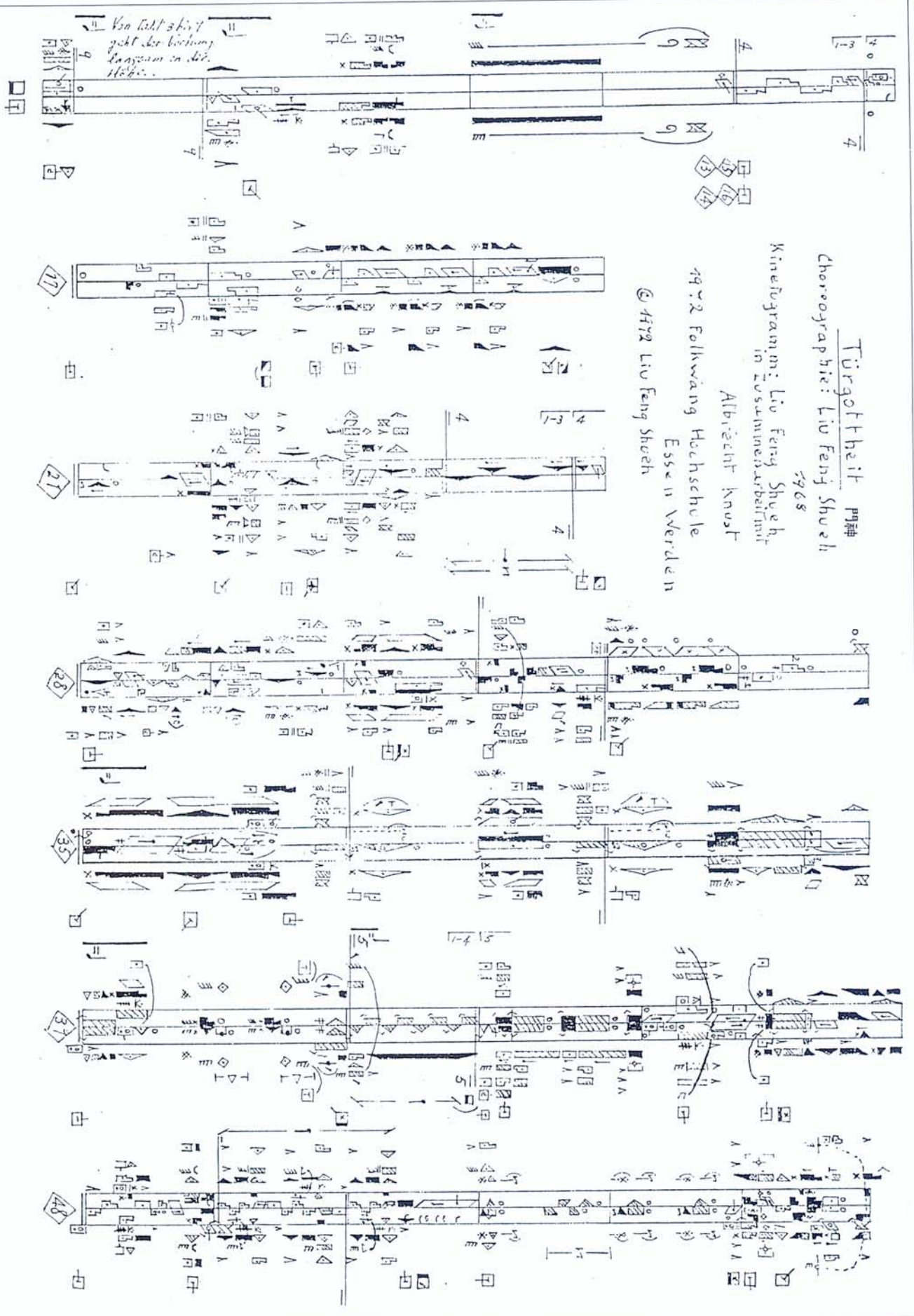
Türgotttheit 門神
 Choreographie: Liu Feng Shueh

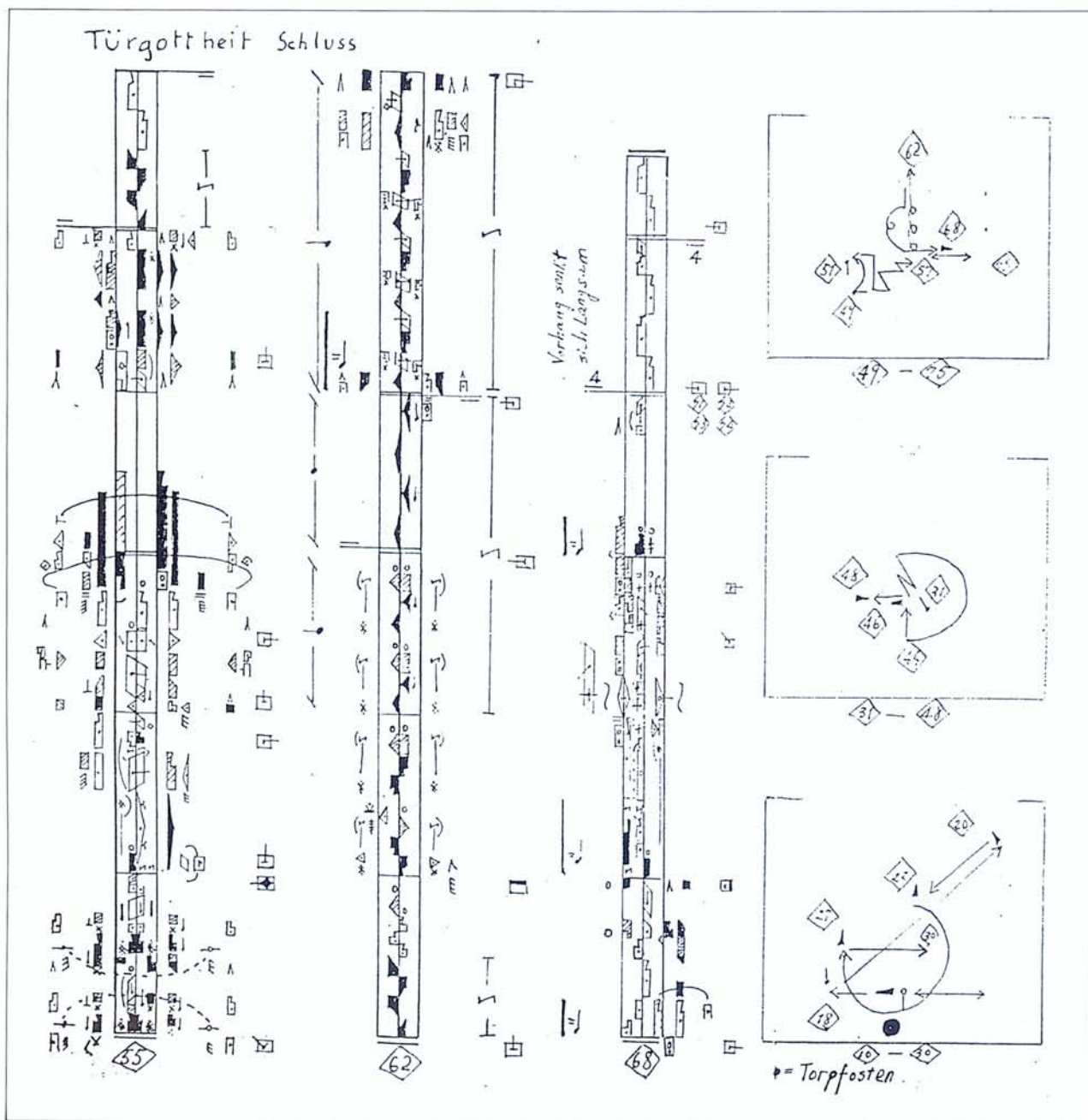
Kinematogramm: Liu Feng Shueh
 in Zusammenarbeit mit

Albrecht Knust

1972 Folkwang Hochschule
 Essen Werden

© 1972 Liu Feng Shueh

5. 結論

拉邦舞譜之優點

拉邦對動作的分析是以空間的、解剖學的及動力學之原理為基礎。它的書寫基本結構是以垂直的三條線，以中央線為分界將人體右側之動作書寫於中央線之右側，人體左側之動作書寫於中央線之左側。依動作符號不僅可以指示方向，符號內所塗顏色之深淺標示水平，並可藉符號長度指示動作之確實時間。具有彈性，可應用於任何形式動作之書寫。

由於Albrecht Knust為拉邦舞譜補充了相關性之符號，使拉邦舞譜可以記錄群舞如賞月舞。

拉邦舞譜之缺點

以手書寫所消耗之時間過多。

